СУНЬ ВЭНЬ
Аспирант, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: 303750440@qq.com

ЧЖАО ДАНЬДАНЬ
Аспирант, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: 765806266@qq.com

В.Е. КАЛАШНИКОВ
Кандидат искусствоведения, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: viktor-kalashnikov@yandex.ru

SUN WEN
Postgraduate student of Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: 303750440@qq.com

ZHAO DANDAN
Postgraduate student of Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: 765806266@qq.com

V.E. KALASHNIKOV
Ph.D. in History of Arts, candidate, Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: viktor-kalashnikov@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_1_336_345

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ СКУЛЬПТУР В ЦЗИНДЭЧЖЭНЕ

THE DIVERSIFICATION OF CONTEMPORARY CERAMIC SCULPTURE PRODUCTION TECHNOLOGY IN JINGDEZHEN

Керамическая скульптура — это вид искусства, который решает пластические задачи с учетом особых свойств материала. Уникальные технологические характеристики керамических материалов определяют то, какие особые производственные процессы использует компания для создания художественного образа, определяемого индивидуальностью художника. Керамическая скульптура значительно отличается от других видов скульптурного искусства не только свойствами материалов, нюансами технологии производства, качествами декора, глазури и других факторов, но и особенностями организации производственного процесса.

Ceramic sculpture is an art form that combines ceramics and sculpture. Using the unique technological characteristics of ceramic materials, the company uses special production processes to create an artistic image filled with the aesthetic feelings of the creator. Ceramic sculpture of unique beauty differs from other types of sculptural art, and there are obvious differences due to the limitations of materials, production technology, decor, glaze and other technological factors, among which the production process is especially important.

Ключевые слова: керамика, технология, материал, скульптура.
Keywords: ceramics, technology, material, sculpture.

1. Материалы для керамических скульптур

1.1. Базовый материал

Создание керамической скульптуры неотделимо от основного материала, от глины, проходящей этап обжига. Традиционную керамическую скульптуру Цзиндэчжэня можно разделить на керамическую скульптуру и фарфоровую скульптуру, в зависимости от материала, от разницы между глиной и фарфоровой глиной с точки зрения химического состава, пластичности, температуры обжига и т. д., ибо получаемый художественный эффект будет существенно различаться. Фарфоровая глина выдерживает высокую температуру обжига, давая гладкий и тонкий черепок с твердой текстурой, обладающий фарфоровой прозрачностью с нежными, едва уловимыми изменениями. Керамическая глина — рыхлая, имеющая тяжелый и густой цвет, выдерживает более низкую температура обжига,

Рис. 1. Спокойный взгляд

Рис. 2. Цветы на другой стороне

Рис. 3. Острый край

сохраняя большой зазор между частицами, дающий большое водопоглощение, грубое качество черепка. Каждый тип глины имеет свою собственную текстуру и характеристики, и с развитием эстетики современной керамической скульптуры материалы, используемые для изготовления современных керамических скульптур Цзиндэчжэнь, не ограничиваются фарфоровой глиной [1]. Скульптор-керамист Чжоу Гочжэнь особенно хорошо умеет использовать основные характеристики глины для острой выразительности своих работ, и многие из его работ отражают красоту самого материала — глины. Например, «Спокойный взгляд» (рис. 1, 2000 г.) — это сова, сделанная из комбинации различных глиняных материалов. Работа выполнена из глиняной крошки, а туловище совы выполнено из шамотной глины, которая имеет шероховатую текстуру поверхности и желто-коричневый цвет после обжига, что придает работе оригинальное звучание. Глаза, выполненные из высококачественной белой фарфоровой глины, как бы горят, что создает сильный контраст с грубым телом. Именно подобный контраст текстур и цветов различных глиняных материалов делает эту работу более образной.

1.2. Керамические скульптуры в сочетании с другими материалами

В процессе производства современных керамических скульптур Цзиндэчжэнь один материал больше не может соответствовать стремлению создателей к художественному самовыражению, и они все чаще пы-

таются сочетать различные материалы, такие как металл, стекло, дерево, камень, синтетика и другие. Обозначилось стремление к контрасту различных фактур, и в результате появились работы в смешанной технике.

Например, «Цветы на другой стороне» Чжэн Дунмэя (рис. 2, 2014 г.): в качестве основы используется дерево, похожее на горку, ветви сделаны из меди, синие цветы сделаны из стекла, прозрачного и криволинейного, фигурка и маленькие белые цветы сделаны из керамики, а цветы разных оттенков нанизаны вместе на тонкие металлические нити, и вся работа строится на сочетании свойств пяти разнородных материалов.

Лю Пэн, выпускник Вулверхэмптонского университета в Соединенном Королевстве, в настоящее время преподающий в Цзиндэчжэньском керамическом университете, хорошо чувствует возможности сочетания керамики и стекла, например, в работе «Острый край» (рис. 3, 2007 г.), в которой прозрачные и почти нематериальные характеристики стекла сочетаются с вещественностью керамика. При этом глазурь на керамике и цвет стекла едины и гармоничны, а холодные, хрупкие и твердые характеристики стекла перекликаются с осязаемостью керамики и раскрывают тему работы. Разнообразие материалов, используемых ныне в скульптуре Цзиндэчжэня, с одной стороны, обеспечивает разнообразие форм и образных характеристик, с другой — отражает происходящие процессы трансформации общественного сознания, по-новому воспринимающее традиционные формы метафорической образности.

2. Инновации в технологии производства керамических скульптур

Технологии изготовления и формования керамических скульптур Цзиндэчжэня делятся на два типа: ручное формование и литье по формам. Ручное формование — это метод производства, при котором используются методы непосредственной ручной работы с керамической глиной. Здесь выделяют следующие техники: метод лепки; метод послойного наращивания; метод формования из глиняных листов, предполагающий их искривление и свободное расположение в пространстве; литье, при котором используется изготовление негативных форм с применением гипса. Технологии изготовления современных керамических скульптур Цзиндэчжэнь существенно изменились, по сравнению с традиционными.

2.1. Новое использование традиционных производственных технологий

Технология формования скульптуры из отдельных фрагментов используется с древнейших времён. В традиционных керамических скульптурах намеренно стирались следы соединений глиняных полос и листов, в целях добиться визуального эффекта аккуратности и гладкости [2]. Скульптор Яо Юнкан создал набор техник формообразования внутренне динамичных скульптур. Его собственный художественный стиль, базирующийся на традиционной технике соединения кусочков глины, полностью сохраняет следы ручной работы и природное очарование пластичных глиняных заготовок в завершенных работах (рис. 4, 1999 г.; рис. 5, 2006 г.). Другая его работа, чей образ построен на выявлении природы материала, «Материнская колонна» (рис. 6, 1991 г.), полностью демонстрирует цвет и текстуру самой керамической глины, которая воплощает представления об изначальном напряжении жизнетворящих сил, и следы наложения глиняных пластов слой за слоем сохраняются, сообщая образу неожиданную почти брутальную красоту. Текстура при надавливании пальцами создает другой текстурный эффект, а декоративный эффект прост и естественен. Наложение глиняных пластов в современных керамических скульптурах часто намеренно демонстрируется, как и следы ручной работы,

Рис. 4. Куклы нового века

Рис. 5. Куклы нового века

Рис. 6. Материнская колонна

Рис. 7. Предстоит пройти долгий путь

что раскрывает природу самой глины: с одной стороны, это основа, плоть земли, ассоциирующаяся с хтоническими началами, с другой, пройдя обработку, глина способна стать изящным и дорогим изделием.

Например, в скульптуре Чжоу Гочжэня «Предстоит пройти долгий путь» (рис. 7, 1997 г.) вся работа выполнена из темной глины, которая сформована с помощью техники склеивания глиняных кусочков, стыки, количество и размер которых отчетливо видны, как и следы обработки сочленяющихся частей. Верблюд храбро зашагал вперед. Созданный в 1997 году, в год возвращения Гонконга на Родину, образ задуман автором как метафора мужества в долгом походе вперед к славе. Заслуживает внимания и работа Ло Сяопина «Мудрый человек» (рис. 8, 1996 г.), в которой используются уникальные свойства пурпурного песчаного шлама: пластичность и отсутствие растрескивания при обжиге. Ло Сяопин активно использует глиняные пласты для изготовления керамических скульптур и выполнил большое количество работ в технике нарезки глины, например, в серии «Таймс-сквер», «Народная площадь» и другие. Эти работы в полной мере раскрывают применение техники прессования комбинации слоев в керамических скульптурах и дают другим мастерам хороший пример новых возможностей работы над образом, предоставляемых современными технологиями производства.

Рис. 8. Мудрый человек

Рис. 9. Цветная Гуаньинь

2.2. Технология 3D-печати

В 1986 году американский ученый Чарльз Халл (Charles Hull) разработал первый коммерческий 3D-печатный станок, и на свет появилась технология 3D-печати. Это предоставляет новые возможности для работы над формой в керамической скульптуре, позволяя эскиз, выполненный на компьютере, превратить в физический объект. Однако следует уточнить,

что технология по разным причинам не является зрелой и поэтому не обрела популярности в больших масштабах, сохраняя статус потенциального направления для развития керамической скульптуры в будущем.

3. Изменения в декоративных техниках

3.1. Традиционные декоративные техники керамических скульптур Цзиндэчжэня

Традиционные декоративные техники керамической скульптуры Цзиндэчжэнь делятся на фарфор без глазури и цветное декорирование. Цветное декорирование, в основном, делится на надглазурное и подглазурное, а также на высокотемпературное цветное глазурное декорирование. Керамическая скульптура без глазури, в основном, используется для достижения образного эффекта путем объемного или живописного изображения на поверхности узоров, фигур людей или животных, пейзажей. Традиционные керамические скульптуры расписаны активно, например, такие как работа Чжана Ялина «Цветная Гуаньинь» (рис. 9, 1997 г.), на котором костюмы Гуаньинь расписаны слоями изящных узоров, начиная от подкладки и заканчивая верхней одеждой и украшениями плащей. Вся работа тщательно и изящно прописана. Это декоративное решение и используемые пигменты уникальны для Цзиндэчжэня, оно было очень популярно с древних времен и считается особым символом декоративного оформления керамических скульптур Цзиндэчжэня.

3.2. Декоративное оформление неглазурованной керамической скульптуры

Неглазурованные керамические скульптуры Цзиндэчжэня вызывают эстетические эмоции у людей благодаря элементам композиции, таким как пластика, цвета и текстуры на их поверхностях. Текстура — это сочетание визуального восприятия людей и тактильных ощущений, и разные текстуры вызывают у людей разные психологические реакции [3]. Например, фарфоровая глина при обжиге становится гладкой и нежной, давая людям возможность воспринять образ мягкий и элегантный, а керамическая глина, обретает грубую текстуру, что придаёт образу характер природной естественности и простоты. Текстуры радикально меняют восприятие поверхности. В процессе создания керамической скульптуры необходимо выбрать подходящую для выражения художественной концепции декоративную текстуру и в то же время следует обратить внимание

на гармонию и созвучие между текстурой, формой и цветом. В оформлении современной неглазурованной керамической скульптуры Цзиндэчжэнь больше внимания уделяется текстуре самой глины и почерку изготовителя, и многие современные скульпторы-керамисты стремятся к чистому естественному художественному эффекту, чтобы выразить природную красоту материала, и намеренно оставляют следы ручной работы, чтобы добиться более выразительного художественного визуального эффекта. Например, «Керамика» Яо Юнкана (рис. 10, 1985 г.) сохраняет намеренно оставленные следы производства на поверхности изделия, демонстрируя неровную текстуру, отсутствие глазури сохраняет цвет обжига самой глины, что придает работе характер естественности, создающей красоту из простоты. Этот вид декоративной техники, создающий эффект текстуры почвы, земной поверхности, широко используется в современных керамических скульптурах Цзиндэчжэня, существенно обогащая ассортимент декоративных приемов и расширяя спектр образной выразительности.

Рис. 10. Керамика

Рис. 11. Бодхидхарма

3.3. Декоративная разработка цветной неглазурованной керамической скульптуры

Неглазурованные керамические скульптуры колеруют, в соответствии с изменением формы, например, при изготовлении статуи бодхисаттвы волосы часто окрашивают в черный цвет, рот — в красный, а одежду украшают соответствующими узорами. Традиционно в декоре керамической скульптуры Цзиндэчжэня уделялось большое внимание качествам цельности, завершенности и гармоничности, как, например, в вышеупомянутой «Цветная Гуаньинь». Цветовое оформление всей керамической скульптуры всегда очень строго подчинялось логике формы, узор на одежде также менялся, в зависимости от строения тела; руки и лица персонажей расписывались телесным цветом, в целом работу от-

личала тщательная техника декорирования. С изменением эстетических предпочтений современных людей изменилось оформление керамической скульптуры, весь объем изысканного декора, великолепный цвет — это уже не слепое продолжение традиций, а, скорее, исследование и постижение самой природы материала. Например, в «Бодхидхарме» Лю Юаньчана (рис. 11, 1986 г.) драпировки решены в «неправильных» цветах, в оттенках черного, белого, желтого и серого, с какими-то выветренными фрагментами, что соответствует с характеристиками персонажа, уходившего от суеты, предпочитавшего медитативное состояние. Это воплощение концепций, ломающих идею традиционного перфекционистского декора и утверждающих декоративное исследование новой формы современной керамической скульптуры Цзиндэчжэнь.

Заключение

«Керамика бывает старой и молодой», керамическая скульптура — развивающееся искусство. Начиная с XX-го века, керамическая скульптура Цзиндэчжэня постоянно обогащала и расширяла свою область применения, а использование других материалов привело к прорывам в организации пространства, в форме и декоре. Что касается технологии производства, современные авторы не придерживаются старой концепции, решаются на смелые эксперименты и уважают характеристики материалов. Что касается собственно творчества, мастера начали чаще обращать внимание на темы, связанные с жизнью, подчеркивая важность и значимость текущего момента, уделяя больше внимания выражению личных чувств и эмоций и расширяя традиционное мышление и творческие методы инерции. Что касается дизайна декора, то больше внимания уделяется его согласованности с пластикой скульптуры. Усиливается и роль текстуры материала. Расписной декор также трансформируется с учетом традиций, и процесс производства керамической скульптуры Цзиндэчжэнь постепенно развивается, сообщая изделиям все более разнообразный внешний вид.

Список литературы:

1. Чэнь Липин, Ван Чонг Юнь. Исследование пластических искусств керамической скульптуры. — Наньчан: Издательство изящных искусств Цзянси, 2012. — 280 с. (陈丽萍，汪冲云. 《陶瓷雕塑造型艺术研究》. 南昌：江西美术出版社, 2012).

2. *Ю Цзуцю.* Традиционная керамическая скульптура Цзиндэчжэня. — Наньчан: Издательство университета Цзянси, 2004. — 237 с. (余祖球.《景德镇传统陶瓷雕塑》. 南昌：江西高校出版社, 2004).

3. *Лю Гаофэн.* Исследование разнообразных характеристик современных керамических скульптур в Цзиндэчжэне: Автореферат диссертации кандидата искусствоведения. — Цзиндэчжэнь, 2019. — 65 с. (刘高风.《景德镇当代陶瓷雕塑多元化特征研究》. 景德镇陶瓷大学, 2019).