СУНЬ ЦЗИНЬЧАО
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 917475239@qq.com

А.С. СОКОЛОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

SUN JINCHAO
Postgraduate student. Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 917475239@qq.com

A.S. SOKOLOVA
Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Art Glass. Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_1_439_447

СИНТЕЗ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ РЕМЕСЛЕННЫХ МАСТЕРСКИХ И СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛОДЕЛИЯ КИТАЯ

SYNTHESIS OF FOLK TRADITIONS OF CRAFT WORKSHOPS AND MODERN ARTISTIC GLASSMAKING IN CHINA

В становлении современного искусства стеклоделия в Китае важную роль сыграла традиционная культура страны, разнообразные элементы которой авторы используют в своих работах, воплощающих как уникальный авторский художественный стиль, так и черты национального характера. Возникновение новых художественных объединений на базе древних ремесленных мастерских, обращение современных мастеров к классическим техникам формообразования изделий — характерные черты китайского стеклоделия.

The traditional culture of the country played an important role in the development of the modern art of glassmaking in China, the various elements of which the authors use in their works, embodying both the unique author's artistic style and the features of the national character. The emergence of new art associations on the basis of ancient craft workshops, the appeal of modern masters to classical techniques for shaping products are characteristic features of Chinese glassmaking.

Ключевые слова: Китай, искусство, стекло, художественное стеклоделие, современное авторское стекло, культура, традиция.
Keywords: China, art, glass, artistic glassmaking, modern author's glass, culture, tradition.

В становлении современного искусства стеклоделия в Китае важную роль сыграли традиционные ремесленные производства и частные мастерские. Именно на основе ремесленных мастерских, созданных целыми династиями мастеров-стеклоделов, возникли первые крупные промышленные производства стеклянных изделий в Китае. Первым из таких предприятий стал завод, образованный в городе Бошань. Еще одно производство, возникшее на основе семейной ремесленной мастерской, — Яньшэньчжэнь. В XIX веке это частное предприятие переросло в мануфактуру, став крупным промышленным предприятием.

В целом можно выделить четыре традиционных центра стекольного искусства Китая: провинции Шаньдун, Гуандун и Сучжоу, богатые сырьем и известные своими династиями стеклоделов, а также Пекин, хранящий традиции Императорских мастерских. Каждый из этих центров обладает своей «школой»: особыми техническими приемами, сформированными мастерам пошлого.

XX век с его политическими катаклизмами (Вторая мировая война, государственный переворот Мао Цзэдуна и его сторонников) характеризуется спадом стеклянного производства, а также сменой эстетических ориентиров. В 1949 году к власти приходит Мао Цзэдун, что кардинальным образом поменяло экономическую, политическую и культурную жизнь страны. На первый план в искусстве в это время выдвигается стиль соцреализм, главной целью которого стало пропагандирование идеологии и достижений социалистического общества. На место ручного ремесленного

изготовления изысканных изделий из стекла приходит бытовое стекло массового производства. Такие предметы отличаются простыми утилитарными формами и столь же простым декором — как правило, это были надписи агитационного содержания и социалистическая символика.

Рис. 1. У Цзысюн. Гравировка по стеклу. Музей гравировки стекла в Тайчжоу (Wu Zixiong Glass Art Museum)

Возрождение интереса к национальным традициям началось с 80-х годов XX века, после преодоления последствий «культурной революции» (развернутая Мао Цзэдуном в 1966–1976 гг. серия идейно-политических кампаний, представлявшая собой процесс фундаментальной перестройки культурной жизни общества) и господства коммунистической идеологии, отрицавшей ремесленные производства как пережиток прошлого.

Возрождение китайских ремесленных традиций, в том числе техник стеклоделия, начинается после 1976 года и связано с именем политического лидера Дэна Сяопина, заложившего фундамент современного Китая. В 1977 году в стране была развернута кампания под названием «Пекинская весна», затронувшая все сферы жизни общества, в том числе культуру. Начинают возрождаться отвергавшиеся ранее под давлением идей соцреализма ремесленные традиции и ремесла, политика государства становится более открытой внешнему миру. Благодаря снятию информационной блокады, китайские мастера получили возможность ознакомиться с произведениями художественного стеклоделия зарубежных авторов, с современными методами работы с материалом.

И если вначале периода политической и информационной «открытости» китайские авторы проявляли склонность к механическому копированию иностранных образцов, постепенно эта тенденция преодолевается. В 1980-е годы мастера, работающие со стеклом, стремятся найти свой уникальный авторский стиль, как фундамент при этом используя традиции национального культурного наследия.

Параллельно с обращением к традициям национального искусства для китайского стеклоделия 1980-х годов характерны поиски новых

возможностей, стремление к свободе выражения творческого замысла, индивидуальное творчество, наполнение работ психологизмом. Такое противостояние и взаимопроникновение европейской и восточной системы ценностей, традиций и новаторства стало отличительной чертой этого времени, сформировавшей облик современного китайского стеклоделия.

Рис. 2. Стеклянная скульптура Вана Цзяньчжуна

Ярким явлением в искусстве этого времени является возрождение частных ремесленных мастерских, обращение авторов к традиционным методам работы с материалом: «внутренняя» роспись, «тао-сэ» (резьба по накладному стеклу) гравировка, стеклодувная и гутная техники. Большой вклад в популяризацию древней техники «тао-сэ» внес мастер художественного стеклоделия Чжан Вэйюн.

Другой китайский автор У Цзысюн в своих работах дает новое прочтение технике матовой гравировки — художник создает в стекле копии шедевров мировой живописи и графики. Как правило, это картины, выгравированные на толстом листовом стекле или хрустале. Произведения органично сочетают мягкое и тонкое восточное искусство живописи тушью и черты западной масляной живописи с её экспрессией ориентированностью на человеческую индивидуальность (рис. 1). Также автор работает в жанре мелкой пластики. Весной 2004 года в родном городе художника Тайчжоу открылся музей гравировки стекла (Wu Zixiong Glass Art Gallery), большинство экспонатов которого составляют его собственные произведения или работы учеников его творческой мастерской, созданной в 1988 году.

Одна из тенденций современного китайского стеклоделия связана с важной в древности ролью цветного стекла имитировать камень. Изделия из стекла, такие как посуда и украшения, в Китае начали изготовлять еще во времена династии Западная Хань (202 г. до н. э. — 8 г. н. э.). В культуре Китая с древних времен особое культовое значение приобрел нефрит: из этого камня, отличавшегося особой прочностью и разнообразием оттенков, резчики изготавливали искусные фигурки и скульптуры, ритуальные предметы, дорогую посуду и другие изысканные изделия. Обладание такими предметами говорило о хорошем вкусе, богатстве и

аристократическом происхождении. Современные мастера китайского студийного стеклоделия создают массивные изделия, имитирующие камень, при помощи техник моллирования и литья в форму.

Пионер китайского студийного стекла, мастер родом из Пекина Ван Цзяньчжун создает монументальные работы, напоминающие столбы из драгоценных камней с начертанными на них письменами (рис. 2). Этот знаменитый мастер, сочетающий в своих работах современный художественный язык и традиции китайской культуры, является также автором книг, посвященных искусству стеклоделия, которые приобрели авторитет в области исследования искусства стекла.

Рис. 3. Ли Юпу. «Европейская совесть». Стекло. 2010 г.

Другой современный автор, Ли Юпу, в своем произведении «Европейская совесть» (2010 г.) обращается к образу философа Вальтера, создавая его бюст из стекла, который выглядит вырезанным из матового шероховатого камня (рис. 3).

Важным элементом традиционной китайской культуры является связь человека с природой, её почитание, созерцательное любование природными процессами. По словам Н. А. Виноградовой, «в стране гор и обширных речных долин, где стихия засух и наводнений исстари властвовала над человеком, где величавая красота просторов захватывала его воображение, природа очень рано стала центральной философской и эстетической проблемой. Уже на стадии древности она превратилась в предмет религиозного преклонения, а прикосновение к её красоте стало приравниваться прикосновению к ритмам вселенной» [1, с. 7].

Под воздействием отношения к природе как к безграничному космосу, частицей которого является человек, и формировалось художественное сознание китайского народа, отразившееся в традициях искусства. Зачастую главным предметом для живописца является не личность с ее переживаниями, а жизнь природы, изображенная с чрезвычайной чуткостью, и в этом принципиальное различие китайского и европейского искусства. Китайская традиционная эстетика — это многослойная красота образов, чувств и ощущений, скрытых под покровом видимости, которым может быть безмятежный пейзаж.

Изображение природных явлений, являясь основой живописного искусства Китая, зачастую становится сюжетом современных произведений художественного стеклоделия. В качестве примера можно привести композицию «Звуки природы» (автор Сун Цзицзе), изображающую сочную весеннюю зелень, которая обвивает молочно-белые сосуды (рис. 4). Среди ярких зеленых листьев художник разместил цикад и кузнечиков. Арт-объект приобретает дополнительные смыслы, если учесть китайский символизм, наделяющий дополнительными смыслами элементы живого и растительного мира. Так, цикада как насекомое, появляющееся весной из личинок, ассоциировалось у древних китайцев со способность к перерождению после пребывания в подземном мире [3]. В литературно-художественном наследии Китая цикада выступает символом мимолетности и быстротечности жизни. В притче Чжуан-цзы о цикаде и горлице говорится: «Мушки-однодневки не ведают про смену дня и ночи. Цикада, живущая одно лето, не знает, что такое смена времен года. Вот вам "короткий век"» [6, с. 59]. Кузнечик же, как и саранча, является символом многочисленного потомства и способности природы к самовоспроизводству. Таким образом, произведение демонстрирует зрителю и мимолетность, и бессмертие мира — его вечное обновление.

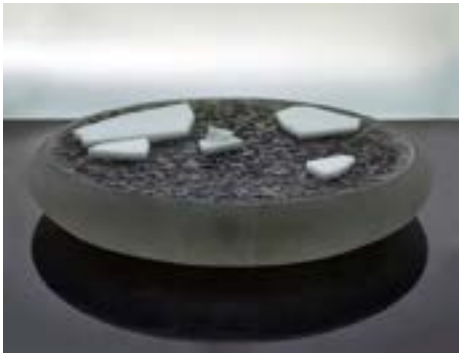

Рис. 4. Сун Цзицзе. «Звуки природы». 115 х 55 х 90 см

Рис. 5. Чжан Чун. «Сад». Школа искусств и дизайна Пекинского Технологического университета. 40 х 40 х 6 см

Природным сюжетам посвящены стеклянные произведения «Небо», «Сердце неба и земли», «Озеро Тайи», «Белые ночи» (Мэн Шу); «Ветви» (Ван Ифэн), «Метаморфоза» (Ван Чжунчжэнь), «Ритм цветов»

(Фэн Пиншэн), «Пробуждение насекомых» (Луо Сяошу) и другие работы китайских авторов.

Понимание природы как связи человека со вселенной лежит в основе философии даосизма, традиционной культуры китайского народа. Спокойствие, «недеяние» и чувство природы подчеркивает идею «единства неба и человека». Схожие идеи прослеживаются в идеях философии дзен — одной из ведущих школ буддизма, возникшей в Китае в VI веке и распространившейся позднее в других странах Дальнего Востока. Одной из практик дзен по обретению внутренней гармонии является созерцание особым образом созданных «садов камней», являющихся зримым воплощением философской модели соединения человека с Природой. Чжан Чун, выпускник Школы искусств и дизайна Пекинского Технологического университета, воплотил идею сада камней в своем арт-объекте, материалом для которого послужило стекло («Сад», рис. 5). Это произведение воплощает эстетику дзен с его минимализмом, выветренностью форм и стремлением к созерцательности.

Другими известными современными авторами художественного стеклоделия Китая являются Дай Шуфэн, Гуань Дунхай, Чжуан Сяовэй, Ван Цинь, Хань Си, Лю Лиюй, Ли Чжэньнин, Линь Фан, Лу Чи и др. В своем творчестве они в той или иной форме нередко обращаются к элементам традиционной китайской литературы, философии и мысли, чтобы исследовать глубину и подтекст культуры страны. Некоторые художники включают в свои работы элементы религиозно-философских систем Китая (даосизм, буддизм и конфуцианство), чтобы исследовать отношения между человеком и природой, человеком и обществом, а также выразить собственные философские размышления.

Индустриальное стеклоделие конца XX — начала XXI века характеризуется не только функциональностью — оно стремится удовлетворять эстетические потребности человека, на первый план выступает дизайн изделий. Идею создания гармоничной среды через предметы быта воплощает знаменитая китайская фирма «Люлигунфан» (LiuliGongFang), сыгравшая огромную роль в развитии и популяризации стеклоделия в Китае. «Люли» — архаичное китайское слово, обозначающее искусство изготовления стекла. Такое название для изделий избрала основатель компании.

Фирма была основана в 1987 году в городе Тамшуй творческим тандемом: знаменитая китайская киноактриса Лоретта Ян Хуэйшань и драматург Чжан И. Мастера-стеклоделы, работающие в компании, созда-

ют самые разнообразные изделия — от сувениров массового производства до уникальных авторских произведений искусства. Такие сложные в изготовлении изделия зачастую вдохновлены образами национальной мифологии, как, например, стеклянные статуи драконов и тигров.

Рис. 6. Работа из серии Metta Love and Compassion фирмы «Люлигунфан»

Эстетика серии работ Metta Love and Compassion, выполненных на фабрике «Люлигунфан», воплощает традиционную для Китая буддийскую философию, которая, наравне с конфуцианством и даосизмом, составляет сложную систему верований этого региона. Взаимосвязь всего в мире является ключевой идеей буддизма — она нашла отражение в стеклянных произведениях коллекции (рис. 6). Здесь используются вогнутые и выпуклые линзы, благодаря чему изображение кажется преломленным во множестве форм — этот эффект служит, чтобы передать ощущение связи между живыми существами. Лоретта Ян Хуэйшань говорит об этой коллекции так: «Работа по созданию буддийских статуй для меня — это больше, чем просто творческий процесс — это путь понимания и вдохновения, а также проявление любви и заботы о нашем мире» [7].

Таким образом, становление современного китайского стеклоделия происходило под влиянием западного искусства, но с сохранением национальных особенностей. Элементы традиционной культуры в творчестве современных художников-стеклоделов могут проявляться в разных формах: использование классических методов обработки материала, обращение к образам, свойственным китайской поэзии, воплощение религиозных идей даосизма, буддизма и конфуцианства. Некоторые художники используют эти элементы как самостоятельное средство художественного выражения, другие — как часть системы художественного языка, в сочетании с иными изобразительными возможностями.

Современный период китайского искусства характеризуется как свободой творческой мысли, экспериментами с формообразованием и технологиями, так и возрождением национальной преемственности,

вниманием к культурному наследию. Между народными традициями ремесленных мастерских и современными тенденциями искусства стеклоделия Китая существует тесная связь. Этот синтез стимулирует развитие студийного стекла и вдохновляет авторов на создание произведений искусства, наделенных многослойной образностью. Развиваясь в русле национальной и мировой культуры, осваивая новейшие технологические достижения, современное художественное стеклоделие Китая вносит свой важный вклад в мировую историю искусства стекла.

Список литературы:

1. *Виноградова Н.А.* Искусство Китая. — М., 1988. — 250 с.

2. *Семенова Е.А.* Эволюция техники моллирование в китайском стеклоделии // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. — 2018. — № 2, — 238–245 с.

3. *Стеняева А.Д.* Насекомые в китайской системе символов // ScienceJuice. Сборник статей и тезисов. — Москва, 2021. — С. 138–147.

4. *Чжао Цзянлин.* Современное китайское художественное стеклоделие. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. — Москва, 2011. — 129 с.

5. *Чжуан Сяовэй.* Поэтическое моллированное стекло / Чжуан Сяовэй. — Шанхай, 2008.

6. *Чжуан-цзы.* Ле-цзы / перевод с китайского, вступительная статья и примечания В.В. Малявина. — Москва: Мысль, 1995. — 439 с.

7. LiuLiGongFang Spreads Love & Compassion In Singapore. URL: http://wardrobetrendsfashion.com/liuligongfang-spreads-love-compassion-in-singapore/ (дата обращения: 26.04.2022).