Н.В. БРЫЗГОВ
Профессор кафедры промышленного дизайна РГХПУ им. С.Г. Строганова.
e-mail: nick-62@yandex.ru

СУНЬ ЦЗЯТУН
Аспирант кафедры промышленного дизайна РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: sun.jiatong@yandex.ru

N.V. BRYZGOV
Professor of the Department of Industrial Design of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: nick-62@yandex.ru

SUN JIATONG
Graduate student of the Department of Industrial Design of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: sun.jiatong@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_382_395

МОЗАИЧНОЕ ИСКУССТВО КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПИКСЕЛЬ-АРТ «ИСКУССТВА КИРПИЧА И КАМНЯ»

MOSAIC ART OF CHINA IN THE CONTEXT OF PIXEL ART "BRICK AND STONE ART"

В современном искусстве существует связь между направлением пиксель-арт (пиксельной графикой) и мозаичным искусством. Мозаичные изображения напоминают изображения с низким разрешением, где каждый цветовой блок представляет собой выделенный независимый цветовой элемент, который формирует целостное изображение. Пиксельный элемент как единица мозаики имеет малую площадь, разнообразие цветов и бесконечные возможности комбинаций. Благодаря своим материалам и функциональным особенностям, мозаика широко использует-

ся в интерьерах общественных зданий в монументально-декоративной живописи и пластике. Мозаичные техники известны в Китае со времен Воюющих царств в виде геометрических орнаментов на керамических блоках, однако настоящее развитие мозаичного искусства началось в 1960-х годах с использования в городской среде и общественных зданиях. В современную цифровую эпоху пиксельная графика представляет собой новые возможности для творчества, объединяя мозаичное искусство, китайские традиции и компьютерные технологии. Примером может служить работа Тан Сюэин (Tang Xueying) по созданию мозаик на основе изображений на камне.

In modern art, there is a connection between the direction of pixel art and mosaic art. Mosaic images resemble low-resolution images, where each color block is a dedicated independent color element that forms a complete image. A pixel element, as a mosaic unit, has a small area, a variety of colors and endless possibilities of combinations. Due to its materials and functional features, mosaic is widely used in the interiors of public buildings in monumental and decorative painting and plastics. Mosaic techniques have been known in China since the time of the Warring Kingdoms in the form of ceramics and depicted on bricks, but the real development of mosaic art began in the 1960s, with use in urban environments and public buildings. In the modern digital age, pixel art represents new opportunities for creativity, combining mosaic art, Chinese traditions and computer technology. An example is the work of Tang Xueying on creating mosaics based on images on stone.

Ключевые слова: китайская мозаика, орнаментированные керамические и каменные блоки, мозаичное искусство, орнаментальные узоры на кирпичах.
Keywords: Chinese mosaic, ornamented ceramic blocks and stones, pictorial bricks, mosaic art, pictorial brick patterns.

Развитие мозаичного искусства в Китае

Мозаичная техника стала широко использоваться в Китае с 1960-х годов. В 1979 году мозаичное панно появилось в международном аэропорту столицы (рис. 1), что ознаменовало успешное применение мо-

Рис. 1. Юань Юньшэн (Yuan Yunsheng). Мозаичное панно «Праздник обливания водой — Ода жизни». 2700 x 340 см. Международный аэропорт столицы, 1979. Находится в третий этаж, Терминал 1, Международный аэропорт Шоуду в Пекине, Китай

заики в Китае. В последующие десятилетия, с прогрессом технологий, мозаичное искусство стало все больше соответствовать предпочтениям и психологическим запросам китайцев. В середине 1990-х годов мозаика стала доступной и для домашнего декора. Она также нашла применение в современных мебельных и дизайнерских проектах [1].

В последние годы внимание к мозаичному искусству значительно возросло. В 2017 году Гуанчжоуская академия искусств и Комитет по развитию монументальной живописи Китайской ассоциации художников совместно организовали первую выставку искусства мозаики: «Выставка Китая — Мозаичное искусство». Национальный тур выставки демонстрирует быстрое развитие применения мозаичного искусства [2]. В литературе, исследующей мозаичное искусство, уделяется больше внимания его художественным аспектам и традиционным китайским ремесленным особенностям.

Рис. 2. Такими как «米», параллельные и маленькие квадратные узоры. Находится в музее Сяньян, город Сяньян, провинция Шэньси, Китай

В настоящее время в Китае появились методические издания и искусствоведческие исследования по теории мозаичных монументальных произведений, такие как учебники профессора Сунь Тао (Sun Tao) из Центральной академии изящных искусств «Материалы и техника мозаики» (1), а также «Современные техники монументальной живописи» Ли Вэня (Li Wen) (2). Эти работы подробно описывают развитие мозаичных произведений и их технологии, внося значительный вклад в исследование и преподавание мозаики в Китае. Однако до сих пор не было проведено глубокого изучения элементов мозаики, связанных с особенностями пиксельного изображения, а также изучения китайской «мозаики».

Рис. 3. Полый керамический блок с меандровым узором, эпоха Цинь. Ширина 36 см, длина 65 см, толщина 13 см. Серая глиняная керамика, эпоха Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Найден в 2003 году на территории Второй средней школы округа Юаньчжоу, Нинся. Коллекция музея Гуюань, Нинся

Китайская «мозаика» — изображённые кирпичи (3) и камни — элементы изображений

Для создания мозаичных изображений используется техника плотного соединения отдельных геометрических элементов, что позволяет сформировать непрерывное изображение с высокой степенью визуальной целостности. Эти мозаичные элементы, называемые «плитками», обычно изготавливаются из керамики [3], фарфора или стекла и могут иметь разнообразные формы и цвета. Рассматривая китайскую «мозаику» в контексте визуального искусства, можно отметить: так же, как и пиксельные изображения, произведения мозаики состоят из одинаковых по размеру квадратов, аккуратно выстроенных в ряды. Изображения из плиток представляют собой регулярные геометрические композиции, включающие текст и изображения, напоминающие типографские литеры.

В период Цинь и Хань геометрические мотивы на плитках были одними из самых распространенных форм декоративной живописи. Ремесленники использовали металлические инструменты для создания

изображений на твердых кирпичах или камнях. Благодаря своей прочности, до наших дней сохранилось множество таких артефактов, большинство из которых выполнено методом гравировки и раскрашено. Эти элементы обычно использовались в качестве строительных материалов для гробниц и саркофагов. Период Хань был первым пиком в развитии декоративной облицовки из кирпичей и камней, сохранилось множество произведений того времени.

Регулярные геометрические мотивы появились в период Воюющих царств и получили дальнейшее развитие в эпоху Цинь, в середине правления династии Западной Хань их количество увеличилось, а к династии Восточной Хань достигло пика [4]. Археологические находки свидетельствуют о том, что изображенные геометрические блоки периода Воюющих царств до династии Цинь обычно использовались для украшения дворцов, тогда как в эпоху Хань они, главным образом, применялись для строительства гробниц. Археологи обнаружили множество плиток эпохи Цинь с узорами, такими как «米» (пиктографическое изображение китайских иероглифов), параллельные и маленькие квадратные узоры (рис. 2), плитки с полосами, квадратные кирпичи и полые кирпичи (рис. 3). Эти блоки украшались узорами солнца, ромбовидными и геометрическими узорами (рис. 4), которые создавались с помощью различных маленьких форм, образуя

Рис. 4. Квадратные блоки украшались узорами солнца, ромбовидными и геометрическими узорами. Находится в музее Сяньян, город Сяньян, провинция Шэньси, Китай

Рис. 5. Полый блок с геометрическим узором, эпоха Цинь. Находится в музее Сяньян, город Сяньян, провинция Шэньси, Китай

Рис. 6. Полый блок с узором дракона, эпоха Цинь. Ширина 38 см, длина 100 см, толщина 16,5 см. Гравировка по контуру. Найден в 1975 году на месте дворца №1 в Сяньяне, провинция Шэньси. Коллекция Национального музея

Рис. 7. Квадратный блок с настенным узором, эпоха Цинь. Расположен в руинах города Цинь-Сяньян, город Сяньян, провинция Шэньси

Рис. 8. Полый блок с узоры Чёрная черепаха из дворца в Сяньяне, эпоха Цинь, провинция Шэньси. Находится в Национальном музее Китая в Пекине

бесконечное разнообразие узоров из ограниченного набора стандартных компонентов. Полые блоки использовались в качестве ступеней дворцов в Сяньяне (рис. 5) и украшались специальной резьбой с драконьими узорами (рис. 6). Другие декоративные узоры включали настенные узоры (рис. 7) и узоры с изображением черепаховых панцирей (рис. 8). Сложные модульные абстрактные декоративные узоры складывались из более мелких элементов.

Рис. 9. «Сцена пахоты», левый столбец у входа в гробницу Ван Дэюаня, округ Суйдэ, провинция Шэньси (фрагмент), эпоха Восточная Хань. Ширина 20 см, длина 138 см, толщина 16,5 см. Инверсной гравировки. Найден в 1953 году на уезде Суйде, провинция Шэньси. Коллекция Провинциальный музей Шэньси

Рис. 10. «Охота и урожай», эпоха Восточная Хань. Ширина 39.6 см, длина 46.6 см, толщина 16,5 см. неглубокого рельефа. Найден в 1953 году на Поселок Аньжэнь, уезд Даи, провинция Сычуань. Коллекция Музей Чунцина

Рис. 11. «Сцена охоты», Часть «Охота и урожай». Коллекция Музей Чунцина

Рис. 12. «Сцена сбора урожая», Часть «Охота и урожай». Коллекция Музей Чунцина

Ханьские блоки делятся на полые и цельные, с изображениями, выполненными в технике гравировки по контуру, инверсной гравировки, рельефа и неглубокого рельефа (рис. 9). Провинции Хэнань и Сычуань являются наиболее сосредоточенными регионами распространения ханьских блоков с геометрическим узором, с большим количеством находок и яркими особенностями, при этом качество изготовления сычуаньских блоков самое высокое.

Рис. 13. Основная тема изображения — «Семь мудрецов из бамбуковой рощи и Жун Цици» (восемь фигур на декоративном блоке). Находится в Нанкинском музее, город Нанкин, провинция Цзянсу

Сычуаньские декоративные блоки по своей распространенности и качеству достигли пика своего развития в поздний период Восточной Хань, они все были цельными, с простыми композициями, четким рельефом и плавными линиями. Изготавливались они методом трафаретного литья, с неглубоким рельефом, иногда с инверсной гравировкой. Сюжеты сычуаньских ханьских гравированных блоков включают изображения садов, сцены из жизни: процессии, праздники, сельскохозяйственные работы. Некоторые из сычуаньских блоков использовались для нанесения двух или даже трех различных орнаментов на одной поверхности [5].

Изображение «Охота и урожай» (рис. 10), найденное в Чэнду, использует принцип рассеянной перспективы (диметрическая проекция) и состоит из двух уровней. Верхний уровень представляет собой «Сцену охоты» (рис. 11), а нижний уровень предствляет людей, сцену сбора урожая (рис. 12), что прекрасно отражает достижения китайского традиционного изобразительного искусства в пространственном, временном и повествовательном аспектах. Большинство декоративных блоков были изготовлены с помощью одного и того же трафарета, что позволяло экономить труд и материалы [6].

В Нанкине, в районе Сишаньцяо, были обнаружены мозаичные композиции, состоящие из сотен декоративных блоков, каждая из которых имеет площадь около двух квадратных метров, с изображениями «Семь мудрецов из бамбуковой рощи и Жун Цици» (рис. 13), а именно: Ван Жун, вое-

начальник, Шань Тао, чиновник, Цзи Кан, поэт, Сян Сю, философ, Лю Лин, поэт, Жуань Сянь, музыкант, Жуань Цзи, поэт, и Жун Цици, отшельник. Персонажи изображены живо, каждый имеет свои характерные черты, линии плавные, что демонстрирует художественные достижения шести династий [7]. Чтобы избежать ошибок при укладке, на боковых сторонах декоративных блоков часто делали метки и нумерацию.

Рис. 14. «Блок с логотипом Wangzai». Тан Сюэин. Переменные размеры. 2018 год. Инсталляция. Предоставлено Шаньбантан

Модульные изображения в традиционном искусстве на примере создания декоративных блоков

Работая над геометрическим орнаментом, художник использовал повторяющиеся символды узоров, создавая своеобразную пиксельную «базу данных» из маленьких единиц, аналогичных подвижному типографскому набору, материалу для создания новых изображений. Повтор элементов является одним из способов создания современных изображений. Пиксели, подобно типографским литерам, обладают повторяемостью, составляя изображения из множества маленьких независимых единиц. Тан Сюэин (4) объединяет современные изображения с китайскими декоративными блоками, создавая пиксельные визуальные композиции в форме подвижной типографики. Работа художника «Блок с логотипом Wangzai» (рис. 14) состоит из десятков элементов с повторяющимися коммерческими этикетками, что делает их похожими на пиксели или типографские литеры, символизируя повторяемость и модульность печатных изображений. «Серия Brick Script — Инсталляция с деревянными подвижными типографскими литерами» (рис. 15) является одной из ее ключевых работ, исследующих подвижную типографику. Материалы для «Brick Script» она почерпнула из исследований декоративных блоков периода Северных и Южных династий в провинции Ганьсу, Китай. Эти декоративные модульные элементы отличались уникальным художественным языком, и Тан Сюэин создала «базу данных» по методу Ян Хунвэя, разработав собственный набор символов, который она назвала «Brick Script» (рис. 16), и начала создавать изображения на

Рис. 15. «Серия Brick Script — Инсталляция с деревянными подвижными типографскими литерами». Тан Сюэин. Переменные размеры. 2020 год. Деревянные блоки. Резная деревянная типографская инсталляция; «Серия Brick Script — Хаос и реконструкция». Тан Сюэин. 80 x 170 см. 2020 год. Бумага. Резная деревянная типографская гравюра. Предоставлено Шаньбантан

Рис. 16. Гравюра из серии «Brick Script» с деревянными подвижными типографскими литерами и деталью (модуль 5 x 5 x 5 см). Предоставлено Шаньбантан

основе повторяющихся модулей, объединяя исторические и современные образы в единую систему символов [8].

Термин «модуль» был введен известным немецким ученым Лотаром Леддерозе (5) в его книге «Десять Тысяч Вещей (Ten Thousand Things)». Он утверждает, что традиционная система искусства Китая, включая знаменитую «терракотовую армию», бронзовые изделия, фарфор, стала возможной, благодаря стандартизированному производству. Элементы могли быть предварительно изготовлены в больших количествах и быстро собра-

ны в различные комбинации, что позволяло создавать бесконечное разнообразие из ограниченного набора стандартных компонентов. Инструменты типографского набора также могут называться модулями, и пиксели можно рассматривать как модули для электронных изображений. Пиксели, подвижная типографика и «Brick Script» имеют свои уникальные визуальные языки, которые могут быть использованы для создания новых структур изображений. Эти языковые системы имеют общие элементы, что позволяет лучше интегрировать их в современное искусство.

Рис. 17. Тяньцзыгэ: шаблон для стандартизированного написания китайских иероглифов (см. «Серия Brick Script — Каллиграфия Brick Script». Тан Сюэин. 100 x 100 см (10 см x 10 см x 100). 2021 год. Бумага. Резная деревянная типографская гравюра). Предоставлено Шаньбантан

В соответствии с идеей автора, концепция подвижной типографики (гравюры) интегрируется в «Brick Script» [9], создавая резные деревянные литеры и печатая изображения, чтобы демонстрировать сочетание истории и современности. «Brick Script» становится способом выражения традиционного искусства в новом контексте, благодаря использованию сетки для стандартизированного написания иероглифов — своеобразному шаблону «田» (рис. 17). Для автора процесс создания модульности и повторного производства является способом более глубокой реализации собственной языковой системы. Серия «Brick Script» представляет собой исследование традиционных декоративных блоков в контексте модульности, подобной подвижной типографике, и визуальной природы пикселей, что позволяет создавать повторяющиеся и изменчивые изображения, понятные широкой публике [10].

Заключение

Исследуя традиционное искусство, мы обнаруживаем, что большие китайские мозаики, изображения на керамических блоках и камнях имеют пиксельный визуальный эффект. Модульное искусство орнамента

зародилолсь в Китае в период Воюющих царств, получило развитие в эпоху Цинь и Хань, когда декоративные блоки и резные элементы мозаики стали использоваться в архитектуре. С возрождением техники создания мозаичных панно, начиная с мозаики в международном аэропорту столицы — подобная техника монументально-декоративного искусства начинает использоваться по всей стране. Мозаичное искусство интегрируется в общественную жизнь Китая. Сегодня китайские художники активно используют мозаичную технику в различных областях, стремясь придать ей новое значение и адаптировать к современности.

Автор надеется найти способы сочетания традиционного китайского и современного искусства, раскрывая традиционное китайское мозаичное искусство и связывая его с пиксельными изображениями, чтобы позволит обогатить современное мозаичное искусство традиционным китайским культурным колоритом.

Развитие мозаичного искусства, декоративных блоков, а также пиксельной визуализации открывает новые возможности для современной художественной практики. Применение китайских мозаичных элементов, мозаичной инкрустации в современном искусстве — это способ создания произведений. Мы развиваем китайское мозаичное искусство, основываясь на традиционных ремесленных особенностях, или, иначе говоря, рассматриваем традиционное китайское искусство как новую концепцию и дисциплину мозаичного искусства.

Примечания:

1. «Материалы и техника мозаики»: Сунь Тао. Материалы и техника мозаики [М]. - Харбин: Хэйлунцзянское издательство изобразительного искусства, 2003. 孙韬. 镶嵌壁画材料技法[M]. 哈尔滨:黑龙江美术出版社,2003.

2. «Современные техники монументальной живописи»: Ли Вэнь. Современные техники монументальной живописи [М]. - Наньчан: Издательство изящных искусств Цзянси, 2002. 李文. 现代壁画技法[M]. 江西美术出版社,2002.

3. Изображенные кирпичи: традиционные архитектурные изображенные кирпичи Китая берут начало в период Воюющих царств, достигли пика в эпоху Хань и продолжали быть популярными в периоды Троецарствия, Цзинь и Южных и Северных династий. Кирпичи с изображениями, изготовленные методом тиснения и литья, являются декоративными строительными элементами, аналогичными изображенным камням.

4. Тан Сюэин (Tang Xueying): родилась в 1997 году в Тяньцзине, молодой художник, арт-менеджер, выпускница Сианьской академии искусств, в настоящее время живет и работает в Пекине.

5. Лейдхольд (Lothar Ledderose): родился 7 декабря 1942 года в Мюнхене, Германия. Один из самых влиятельных синологов в западной синологии, изучающих китайское искусство.

Список литературы:

1. *Юй Юньхань*. Исследование применения мозаичных узоров в дизайне современных текстильных изделий для дома [D]. — Ханчжоу: Университет наук и технологий Чжэцзян, 2015:2.虞韵涵. 马赛克图案在现代家纺设计中的运用研究[D]. 浙江理工大学, 2015:2.

2. *Тао Мэн*. Новое очарование древнего искусства — исследование создания и развития искусства мозаичной инкрустации фресок [D]. — Шанхай: Шанхайский университет, 2020:3. 陶孟. 古艺新韵-探求马赛克镶嵌壁画艺术的创作与发展[D]. 上海大学, 2020:3.

3. *Чэнь Цзе*. Моделирование эффекта мозаики на основе плотного распределения элементов [D]. — Пекин: Пекинский лесотехнический университет, 2017:1.陈婕. 基于图元紧密型分布合成的镶嵌画效果模拟[D]. 北京林业大学, 2017:1.

4. *Чжан Сяопин*. Мощные и простые древние китайские кирпичи // Китайская каллиграфия. - 2015. - №1. - С. 69-85.张小萍. 雄浑质朴的中国古砖[J]. 中国书法,2015, (1): 69–85.

5. *Хэ Силинь*. Декоративные блоки из камня и керамики эпохи Хань // Врата мастеров. — 2019. — №24. — С. 56–64. 贺西林. 汉代画像石与画像砖 // 大匠之门. — 2019. — № 24. — С. 56–64.

6. Исследование темы «Труд» на сычуаньских изображённых кирпичах // Силинь Иньша. 31.08.2022. 四川画像砖“劳作”主题研究 // 西泠印社 . 31.08.2022. — URL: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDM0NjI0MA==&mid=2668738527&idx=1&sn=126895e80daef887cabe17b98c70b21b&chksm=bca32ab08bd4a3a624b37419bb295dba197351df7a2cb72f8f3f787946132429cf1e53451d72&scene=27 (дата обращения: 28.03.2023).

7. *Хань Цэ*. Исследование обновления и планирования китайских архитектурных керамических культурных элементов в современном садовом ландшафте [D]. — Шицзячжуан: Шицзячжуанский университет железных дорог, 2022.韩策. 中国建筑陶瓷文化元素在现代园林景观中的更新规划设计研究[D]. 石家庄铁道大学,2022.

8. Тан Сюэин: Brick Script // Чжэнь Икэ. 16.06.2020. 汤雪莹：画像文 // 崇真艺客. 16.06.2020. — URL: https://www.trueart.com/news/374590.html (дата обращения: 02.04.2023).

9. *Лотар Л.* Десять Тысяч Вещей: Модульное и массовое производство в китайском искусствеи [M]. - Пекин: Жизнь. Чтение. Новые знания Книжный магазин Sanlian, 2012. — 4 с.雷德侯,张总等译. 万物:中国艺术中的模件化和规模化生产[M]. — 北京:生活.读书.新知三联书店, 2012. — 4 с.

10. Тан Сюэин — Мир языка Brick Script // Шаньбантан. 03.08.2021. 汤雪莹—画像文的语言世界 // 剑版堂. 03.08.2021. — URL: https://mp.weixin.qq.com/s/5--HjjXvCynZ4qi0cdM7Xw (дата обращения: 03.04.2023).