

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОТИВОВ КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА БУМАЖНОГО ВЫРЕЗАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Янь Цзуню

Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств», Минск

Статья посвящена анализу спектра интерпретаций мотивов китайского искусства бумажного вырезания (термин на кит. яз. – цзяньчжи) в современном китайском дизайне. Данная тенденция отражает национальные культурные особенности и играет положительную роль в развитии искусства Китая. В настоящее время китайские дизайнеры применяют различные стратегии интерпретации мотивов бумажного вырезания в своих дизайнерских проектах. Они создали широкое интерпретационное поле для искусства цзяньчжи. Это помогает большому количеству людей в мире понимать и принимать китайское традиционное искусство. Наибольшее распространение мотивы цзяньчжи получили в следующих областях дизайна: дизайн одежды, сувенирная продукция, дизайн интерьера.

Художники декоративно-прикладного искусства и дизайнеры сегодня выработали два метода использования мотивов художественного вырезания из бумаги: 1) прямое перенесение (копирование) рисунка; 2) стилизация и преобразование рисунка. Значительное внимание уделяется сохранению семантики сюжетов цзяньчжи. В дизайне применяются изображения с благожелательными «посланиями»: долгой жизни, счастья, удачи и др. Нынешние китайские дизайнеры как актуальное выразительное средство цзяньчжи используют колористическую гамму, которая присуща данному виду искусства. Это красный цвет или локальные пятна-силуэты черного тона. Характерным выразительным средством для цзяньчжи является его ажурность, и она также стала объектом инспирации для современных дизайнеров. Данное качество гармонично находит применение в дизайне светильников, интерьерных перегородок, потолочных панелей, при создании шаблонов для текстильных вышивок и принтов.

Ключевые слова: Китай, вырезание из бумаги, традиции, интерпретация, дизайн, интерьер, сувениры, мода.

(Искусство и культура. – 2021. – № 2(42). – С. 49–53)

FEATURES OF THE INTERPRETATION OF MOTIVES OF THE CHINESE ART OF PAPER-CUTTING IN MODERN DESIGN

Yan Zongyou

Education Establishment “Belarusian State Academy of Arts”, Minsk

The article presents an analysis of the spectrum of interpretations of jianzhi motifs in modern Chinese design. This trend reflects national cultural characteristics and has a positive role in the development of Chinese art. Modern Chinese designers have different strategies for applying paper-cut motifs to their design projects. They have created a broad interpretation field for traditional paper cutting. It helps a large number of people in the world to understand and accept Chinese folk art. Jianzhi motives were most widely spread in the following areas of design: fashion design, souvenir products, interior design.

Contemporary decorative and applied artists and designers have developed two methods of using paper cut motives: 1) direct transfer (copying) of the picture; 2) stylization and transformation of the picture. Much attention is paid to the preservation of the semantics of jianzhi plots. The design uses images with the “wishes” of a good life: longevity, happiness, good luck, etc. Contemporary Chinese designers see the relevance in the color scheme, which is typical for this type of art. This is red, or local black silhouette spots. A characteristic expressive means for jianzhi is its openwork. It has also become an object of inspiration for modern designers. This quality is harmoniously used in the design of lamps, interior partitions, ceiling panels, when creating templates for textile embroidery and prints.

Key words: China, paper cutting, tradition, interpretation, design, interior, souvenirs, fashion.

(Art and Cultur. – 2021. – № 2(42). – P. 49–53)

Культурные традиции складывались на протяжении веков, на сегодняшний день большую важность имеет не только сохранение национальной самобытности, но и разработка концепций использования традиций в области современного искусства и дизайна.

Художественное вырезание из бумаги является частью традиционного искусства как в Китае, так и в Беларуси. Китайское вырезание из бумаги (термин на кит. яз. – цзяньчжи) – искусство, которое создавалось китайскими мастерами на протяжении тысячелетий и которое тесно связано с жизнью народа. Художественные произведения, вырезанные из бумаги, имели важное прикладное значение (украшение жилья, элемент обряда, обереги, благоприятные пожелания и др.). Цзяньчжи отличается чрезвычайным богатством сюжетов, декоративных форм, приемов обработки бумаги. Сюжеты и технологии вырезания из бумаги находятся в постоянном развитии. Например, произведения с изображением цветов постепенно теряют свою популярность, и появляются новые разновидности сюжетов, которые освещают актуальные вопросы XXI века.

В современном китайском дизайне при производстве продуктов и создании проектов, базирующихся на национальных образах, активно используются мотивы искусства цзяньчжи. Это проявляется в различных областях дизайна, таких как оформление интерьера, дизайн одежды, сувенирная продукция, книжный дизайн, что вытесняет предыдущие сферы применения бумажного вырезания (связанные с традиционными обрядами и праздниками).

Широкое использование различных вариантов интерпретации цзяньчжи отражает национальные культурные особенности и играет положительную роль в развитии различных областей дизайна в Китае.

В современных китайских публикациях и монографиях проявляется интерес к изучению возможностей применения мотивов искусства вырезания из бумаги в области дизайна. Данные аналитические труды были написаны не только искусствоведами и историками, но и самими практиками – художниками, занимающимися искусством вырезания из бумаги. В качестве примера можно привести издание «Исследование китайского искусства вырезки из бумаги» под редакцией Фу Цзуорен и Чжу Йи [1]. Книга отличается практико-ориентированной постановкой вопроса. В ней освещены художественные возможности мотивов цзяньчжи при их использовании в книжном дизайне (иллюстрации, верстка), в оформлении интерьера и в дизайне рекламы. Авторы текста делают вывод о том, что данное

«применение является фундаментальным для существования и развития искусства вырезания из бумаги».

Аналитическое исследование «Творчество и инновации в китайской вырезке из бумаги» было написано Яо Хунся [2]. Сам автор – член Китайской ассоциации фольклористов, известный художник. В этой книге описывается использование мотивов китайского вырезания из бумаги, в том числе в области дизайна: в разработке упаковок товаров, проектировании оформления интерьеров, сценографии и настенных росписях.

Фен Чжэнвэй в своей работе «Исследование функций и эволюции форм китайской бумажной вырезки» также знакомит с возможностями применения художественного вырезания из бумаги в современном дизайне [3]. Например, с использованием мотивов цзяньчжи в графическом дизайне, в дизайне одежды и в декоративной пластике из керамики.

Ван Цянь была опубликована статья «Анализ применения искусства вырезки из бумаги в дизайне товаров» [4]. В своей работе автор проводит анализ использования традиционного народного искусства бумажного вырезания в дизайне продукции в качестве отправной точки и объекта инспирации.

Цель исследования – определить главные художественные методы и формы интерпретации мотивов китайского искусства художественного вырезания из бумаги в различных областях современного дизайна.

Художественно-образные особенности бумажного вырезания включают в себя специфику моделирования и формообразования, колорит, декоративность отдельных элементов и т.д. Все это используется в различных областях современного дизайна. Применение искусства вырезания из бумаги в области дизайна происходит не только потому, что цзяньчжи является традиционной формой народного творчества, но также и в связи с тем, что данное искусство отличается широтой тематического, стилистического и семантического диапазона. Многие художественные особенности цзяньчжи заслуживают нашего изучения и применения.

Моделирование формы – важная часть художественного вырезания по бумаге, включая абстрактные и ажурные изображения. Абстрактные композиции, вырезанные из бумаги, являются формой репрезентации идей, которая соответствует развитию эстетических воззрений людей в нынешнем обществе и их стремлению к индивидуальности. Применение такой формы в современном дизайне не только обогащает его, но и удовлетворяет духовные потребности людей.

Ажурные изображения также являются характерными для бумажного вырезания и часто применяются в китайском дизайне. Ажурная форма может представлять собой различные комбинации линий, точек и «площадок», закомпонированных с определенным чувством ритма. В искусстве вырезания из бумаги ажурные композиции имеют характерные отличительные стилевые характеристики.

Дизайн одежды. Сегодня мотивы художественного вырезания из бумаги активно используются в дизайне одежды. Данная традиция зародилась еще в древнем Китае (около X века). Издревле люди вышивали узоры по бумажным шаблонам на фартуках и обуви. С быстрым ростом науки и техники, а также с изменениями в области искусства и культуры художественное вырезание освоило больше «пространства» в развитии современного дизайна одежды и оказало значительное влияние на цвет и рисунок тканей. Это значительно укрепило связи нынешней китайской фэшн-индустрии и традиционной культуры.

В 2012 году китайский дизайнер одежды Фан Сяому, который являлся старшим консультантом по стилю моды в знаменитом журнале моды *BAZZAR*, сотрудничал с художниками, занимающимися вырезанием из бумаги, чтобы создать «бумажную» женскую коллекцию «Весенняя модная коллекция». Он опирался на множество изображений цзяньчжи при проектировании данной коллекции одежды. Таким образом мотивы традиционных образцов вырезания из бумаги были привнесены в моду. Фан Сяому продемонстрировал красоту традиционного искусства в сочетании с модой текущего сезона, и им был создан настоящий праздник «искусства вырезания из бумаги».

В качестве примера можно привести и факт о том, что китайским кутюрным брендом «NE*TIGER» был напечатан «благоприятный узор» цзяньчжи непосредственно на одежде (на платьях).

В 2017 году на стадионе Чаочжоу в провинции Гуандун было проведено большое шоу свадебных платьев в китайском стиле. Модельеры использовали красный цвет (характерный для цзяньчжи), а также вышивки и принты на платьях по мотивам цзяньчжи. Были выбраны «благопожелательные» изображения: «прекрасный дракон», «феникс», «пион» и т.д.

Важно отметить особенности применения колористики, характерной для цзяньчжи в нынешнем дизайне одежды. «В современном дизайне одежды мы должны обращать внимание на цветовое решение искусства вырезания из бумаги, улучшать цветовую эстетику

и максимизировать эстетические эффекты современных цветов одежды. Сосредоточиться на эффективном выражении и разумном использовании чистых и насыщенных колористических сочетаний. Современный костюм, базирующийся на одном цвете – красном, зеленом, черном и белом, – опирается на монохромное вырезание из бумаги и делает модный образ лаконичным и красивым... Общая гармония визуальных эффектов с использованием традиционного китайского народного искусства объединяет несколько цветов в одной одежде, эффективно подчеркивая традиционные мотивы в дизайне одежды» [5, с. 57–58].

В соответствии с традициями очень часто в китайской современной моде применяется вышивка, в основе которой лежат шаблоны, созданные по мотивам цзяньчжи. Наиболее характерными сюжетами для вышивки являются изображения цветов (цветки сливы, пионы, хризантемы, орхидеи и т.д.), животных и насекомых (павлины, бабочки и т.д.) и различных персонажей из фольклора. Люди с удовольствием приобретают одежду, в декоре которой использованы т.н. «благопожелательные» узоры, через которые они могут выразить свое стремление к лучшей жизни. Шаблоны для вышивки по мотивам цзяньчжи чаще применяются в дизайне именно женской одежды. Такой декор отражает красоту и нежность женского образа.

Существует два основных метода использования мотивов бумажного вырезания в дизайне одежды. Первый – это «прямое» нанесение, где изображение не требует каких-либо изменений и непосредственно повторяется на текстиле. Этот метод декорирования более распространен для той одежды, которая выполнена в национальной стилистике. В качестве примера можно привести те же современные китайские свадебные платья, которые повторяют формы и декор традиционных свадебных нарядов. Второй метод применения мотивов бумажного вырезания в дизайне одежды – это художественная стилизация. Чтобы создать образцы рисунков в соответствии с эстетикой сегодняшних людей, художниками используются упрощение, обобщение, преобразования в абстрактные формы изображений цзяньчжи. Это помогает актуализировать художественный образ одежды, что способствует большему привлечению потребителей.

Сувенирная продукция. Один из распространенных способов перенесения мотивов цзяньчжи в современную жизнь – применение мотивов искусства бумажного вырезания в оформлении сувениров для туристов. Сувениры, рассчитанные на «приезжего»

потребителя, проектируются как визитная карточка местности, которая характеризует региональную культуру. Данная продукция является важной частью в цепочке индустрии туризма. Сувениры, созданные с использованием мотивов цзяньчжи, – это чаще всего магниты на холодильник, закладки, декоративные панно.

Применение бумажных рисунков при разработке дизайна товаров для туристов не только сублимирует традиционное народное искусство, но и в полной мере выражает и отображает стремление к национальной идентификации в дизайне. Китайские дизайнеры не только обращаются к шаблонам и формам цзяньчжи, но, что более важно, ценят и сохраняют традиционное «значение», содержащееся в такой продукции. Например, шаблоны цзяньчжи «год за годом будет достаток» обозначают процветание в семейной жизни; «бабочка любит цветок» символизирует любовь в паре и т.д. Использование в дизайне сувениров этих символических узоров с благоприятными пожеланиями раскрывает культурные особенности страны, что может быть привлекательным для туристов.

И в этом случае так же, как и в дизайне одежды, цвет («позаимствованный» в искусстве цзяньчжи) выступает важной частью художественно-выразительных средств сувениров для туристов. Изделия с ярким национальным колоритом способны привлечь внимание людей. «Традиционный для Китая цвет искусства бумажного вырезания относительно простой. Чаще всего используется «китайский красный», но в некоторых произведениях из бумаги может присутствовать и больше цветов. По сравнению с прошлым сегодня цветов в художественном вырезании используется намного больше. При разработке продукта цвет часто выбирается в соответствии с основным изображением и характером продукта. Цвет оказывает большее влияние на потребителей, поэтому при выборе колорита принимаются во внимание не только характеристики изделия, но и его способность привлечь внимание покупателей», – отмечают исследователи Чэн Вэньвэнь и Сюй Чуньянь [6].

В 2017 году в Шанхае был проведен национальный конкурс по художественному вырезанию из бумаги, организованный Министерством культуры Китая, и некоторые из его наград получили проекты дизайна сувениров. Например, магнит на холодильник «благоприятная кукла», разработанный Чэн Вэньсюй. Он представлял собой круглую форму, в которую был закомпонован традиционный для цзяньчжи сюжет.

Шан Лин Менг разработал «Тянь-Ди-Жэнь-Хо» – комплект из восьми предметов, которые часто используют сегодня люди: сумка, чехол сотового телефона, блокнот, стакан для воды, кошелек и т.д. Эти предметы имеют одинаковый симметричный декор по мотивам художественного вырезания из бумаги. Данный практичный проект современного дизайнера продемонстрировал возможности сочетания традиций и актуальных тенденций в дизайне.

Дизайн интерьера. Как уникальная художественная форма искусство вырезания из бумаги несет след национальной традиционной культуры Китая и интегрирует ее культурное наследие в дизайн современного интерьера, который имеет повышенную декоративность и особую эстетику. Использование в интерьере мотивов вырезания из бумаги в сочетании с мебелью в традиционной стилистике может создать гармоничное внутреннее пространство.

Например, Тан Шуронг описывает возможности применения ажурного рисунка по мотивам цзяньчжи в интерьерных светильниках: «В дизайне светильников из синтетического дерева для интерьеров в современном китайском стиле используются стилизованные узоры художественного вырезания из бумаги. Даже когда лампа не включена, пустотелый рисунок светильника визуально взаимодействует с людьми. При перемещении в пространстве помещения зритель видит различные ракурсы композиции. Когда светильник включен, свет льется через отверстия, создавая насыщенный свет в помещении, и отбрасывает эффектные тени, что придает атмосферу спокойствия помещению. Рисунок ламп может быть специально выбран в соответствии с потребностями помещений и пользователей» [7].

В полной мере используются ажурные мотивы бумажного вырезания в дизайне мебели, подвесных потолочных панелях. Элементы цзяньчжи дополняют интерьерную обстановку. Их стиль прост и понятен, композиция сдержана, а форма выразительна в своей лаконичности. Она не только отвечает требованиям по практичности внутренней отделки, но и придает интерьеру китайской классичности и мягкости.

Применение изображений по мотивам цзяньчжи в декоре стен помещений создает прекрасную художественную атмосферу. Композиция, форма, цвет и другие элементы организованы, структурированы и идеализированы для достижения естественного декоративного эффекта.

Необходимо обратить внимание и на семантику сюжетов цзяньчжи, которые используются в интерьерах. Значение данных

произведений в полной мере выражает стремление людей к лучшей жизни. Дизайнер соединяет смысл изображения, вырезанного из бумаги, и художественную концепцию дизайна интерьера, усиливая идею «благоговения». Таким образом выражается ключевая идея дизайна пространства, которая направлена на формирование у пользователей «чувств» к пространству внутренней среды. Современный дизайн интерьера в синтезе с традиционным искусством бумажного вырезания дает возможность этому искусству стать новым стилем в дизайне интерьера.

Например, активно используются мотивы цзяньчжи в проектах студии дизайна «Руй Цзи» (основана в 2009 году) в городе Ляочэн, провинция Шаньдун. Ее представители разработали концепцию «послевкусия китайского стиля» – тему внутренней отделки, прекрасно демонстрируя возможности применения искусства вырезания из бумаги в современном дизайне интерьера. Дизайнеры при разработке рисунка для декора стен гостиной, потолков и люстр используют элементы цзяньчжи: сюжеты с персонажами пекинской оперы, с цветами и птицами. Ажурные формы выбираются преимущественно для проектирования различных перегородок, чтобы подчеркнуть стиль и концепцию всего интерьера. Подобное применение мотивов искусства вырезания из бумаги в дизайне интерьера не только имеет эффектные декоративные характеристики, но и является способом трансляции традиционной китайской культуры в современность.

Заключение. Таким образом, можно утверждать, что в качестве уникальной формы искусства китайское традиционное вырезание из бумаги используется сегодня в различных проектных областях. Большинство дизайнеров применяют многочисленные варианты переосмысления мотивов бумажного вырезания в своих работах. Данный факт помогает создать более широкое интерпретационное поле для традиционного вырезания из бумаги, чтобы значительное количество людей в мире могло понимать и эстетически осмысливать китайское народное искусство. Наибольшее распространение мотивы цзяньчжи получили в следующих областях дизайна: дизайн одежды, сувенирная продукция, дизайн интерьера.

Современные художники декоративно-прикладного искусства и дизайнеры «нашли» два метода использования данных мотивов: 1) прямое перенесение (копирование) рисунка; 2) стилизация и преобразование рисунка. Нужно отметить, что большое внимание придается сохранению семантики сюжетов

цзяньчжи. В дизайне наиболее актуальными являются благожелательные «послания»: долгой жизни, счастья, удачи и др. Также нынешние китайские дизайнеры как актуальное выразительное средство цзяньчжи используют колористическую гамму, которая присуща указанному виду искусства: это красный цвет (реже иные насыщенные тона) или локальные черные пятна-силуэты. Также в своих проектах китайские дизайнеры сегодня воспроизводят эффекты ажурности, которые присущи цзяньчжи. Данное качество гармонично используется в дизайне светильников, оконных проемов, различных перегородок, потолочных панелей, при создании шаблонов для текстильных вышивок.

Художественное вырезание из бумаги – важная часть китайской культуры, поэтому нужно не только сохранять традиции цзяньчжи, но и объединять с новыми формами в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и дизайне, искать новаторские комбинации и актуальные элементы, что значительно обогатит результаты творчества современных авторов.

В культурном поле Китая XXI столетия необходимо отметить тесные взаимосвязи и взаимовлияния различных областей современного дизайна и искусства традиционного вырезания из бумаги.

ЛИТЕРАТУРА

1. 傅作仁, 朱一编著. / 《中国剪纸艺术研究》 - 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2000. - 392 с. = Фу, Цзуорен, Чжу Йи. Исследование китайского искусства вырезки из бумаги / Цзуорен Фу, Йи Чжу. - Харбин: Художественное издательство Хэйлунцзян, 2000. - 392 с.
2. 要红霞编著. / 《中国剪纸创作与创新》 - 北京: 金盾出版社, 2007. - 100 с. = Яо, Хунся. Творчество и инновации в китайской вырезке из бумаги / Хунся Яо. - Пекин: Золотой щит, 2007. - 100 с.
3. 冯正末编著. / 《中国剪纸功能与形态演变研究》. - 长春: 吉林美术出版社, 2018. - 210 с. = Фен, Чжэнвэй. Исследование функций и эволюции форм китайской бумажной вырезки / Чжэнвэй Фен. - Чанчунь: Издательство изобразительного искусства Цзилинь, 2018. - 210 с.
4. 王倩 / 浅析剪纸艺术在产品中的应用 // 西部皮革. - 2019. - 第41. - 卷 № 23. - С. 78. = Ван, Цянь. Анализ применения искусства вырезки из бумаги в дизайне товаров / Цянь Ван // Западная кожа. - 2019. - Т. 41. - № 23. - С. 78.
5. 茜魏 / 试述剪纸艺术在现代服装设计中的创新应用 // 大舞台. - 2015. - № 12. - С. 57-58. = Вэй, Цянь. Об инновационном применении искусства бумажной вырезки в современном дизайне одежды / Цянь Вэй // Большая сцена. - 2015. - № 12. - С. 57-58.
6. 程雯雯, 许春艳 / 传统剪纸在现代包装设计中的运用 // 大众文艺. - 2017. - № 7. - С. 136. = Чэн, Вэньвэнь. Применение традиционной бумаги в современном дизайне упаковки / Вэньвэнь Чэн, Сюй Чуньянь // Популярная литература. - 2017. - № 7. - С. 136.
7. 唐书融 / 论剪纸工艺在现代室内设计中的运用 // 北方文学. - 2018. - № 23. - С. 94-95. = Тан, Шуронг. О применении технологии вырезки бумаги в современном дизайне интерьера / Шуронг Тан // Северная литература. - 2018. - № 23. - С. 94-95.

Поступила в редакцию 11.01.2021