

Ни Шивэй

Искусство цянь ци, спускающееся с крыши

Традиционная китайская технология украшения фарфором крыш храмов и домов цянь ци малоизвестна за пределами страны. Тем не менее сохранение и развитие этого искусства имеет в Китае государственную поддержку. Статья содержит информацию об особенностях производства цянь ци и выдающихся современных мастерах, которые создают не только украшения крыш, но и предметы современного интерьера в традиционной технике.

Ключевые слова: китайский фарфор; китайское традиционное искусство; инкрустация фарфора; китайская анималистическая скульптура; оформление интерьера

Ни Шивэй

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина.

Аспирант кафедры русского искусства.

199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 17.

E-mail: xiaobeinishiwei@gmail.com

ORCID ID: 0009-0005-9650-6739

Ni Shiwei

Art of Qian Qi Coming Down from the Roof

Qian Qi, the traditional Chinese porcelain technology of decorating the roofs of temples and houses, is not famous in the world, even within China. However, today, the Chinese government provides support for the preservation and advancement of this art. The article contains information about the features of Qian Qi production and outstanding contemporary masters, who create not only roof decorations, but also modern interior items using traditional techniques.

Keywords: Chinese porcelain; Chinese traditional art; porcelain inlay; Chinese animal sculpture; interior decoration

Ni Shiwei

St Petersburg Repin Academy of Fine Arts.

Post-graduate student of the Department of Russian Art.

Russia, 199034, St Petersburg, Universitetskaya nab., 17.

E-mail: xiaobeinishiwei@gmail.com

ORCID ID: 0009-0005-9650-6739

Одной из главных достопримечательностей Китая является Цзин-дэчжэнь – «столица фарфора». 1000 лет назад здесь был основан государственный фарфоровый завод. Между тем среди южных народов Китая, в ЧАОЧЖОУ, районе, где говорят на диалекте миннань, также есть своя собственная культура фарфора.

Чаочжоу – прибрежный городской округ, благоприятно расположенный для морской торговли. Во времена династии Сун (960–1279) произведенный здесь фарфор продавался за границу. Большой объем производства фарфоровых изделий привел к появлению значительного количества бракованной продукции, это и породило новую технологию искусства фарфора – цянь ци.

Цянь ци пишется по-китайски 嵌瓷, где 嵌 означает ‘инкрустированный’, а 瓷 – ‘фарфор’. Так что цянь ци – это техника инкрустации обломками фарфора штукатурки (традиционная штукатурка или цемент). Это искусство имеет более чем 450-летнюю историю.

Чаочжоу подвержен влиянию морского климата, поэтому отделка зданий в нем должна обладать способностью противостоять воде и коррозии. Фарфор устойчив к дождю, не боится солнца и имеет яркий цвет. Использование фарфоровых обломков для украшения зданий – это не только красота, но и защита домов, это продлевает срок их службы и экономит материалы.

Сперва для цянь ци в основном использовались готовые обломки разбитого фарфора. По мере развития технологии производственный процесс усложнялся: мастера начали использовать плоскогубцы, чтобы отламывать кусочки от фарфоровых обломков, получая при этом желаемую форму. Поэтому в Миннаньском районе цянь ци также называют 剪瓷, где 剪 означает резку или отлом. Обычно мастера делают для этого плоскогубцы сами.

Согласно легенде, во времена династии Сун в Чаочжоу жил один строитель, который случайно разбил тарелку и потом прикрепил ее обломки на крышу дома – так и родилась техника цянь ци. В регионах Чаошань и Миннань бытуют разные версии о происхождении цянь ци. Но достоверно то, что во времена династии Мин (1368–1644) искусство цянь ци становилось профессиональным. При династии Цин (привозглашена в Шэньяне в 1636 г. и захватила контроль над Пекином в 1644 г., просуществовала до 1912 г.) цянь ци стало наиболее популярным направлением искусства, и в этот период появились специальные мастерские, в которых производилось сырье для цянь ци. Фарфоровая посуда, изготовленная специально

для цянь ци, глазурована только с одной стороны, другая сторона не глазурована и шероховата, а температура обжига может быть ниже 1200 °С. Производство цянь ци отличается от изготовления фарфоровых статуэток простотой, большими объемами и дешевизной, поэтому было так востребовано.

Цянь ци и европейская мозаика¹, в частности тренкадис (trencadis)², использующий фарфоровые обломки, в чем-то похожи, но это совершенно разные технологии. В тренкадисе применяются различные формы керамических и стеклянных обломков. По замыслу художника обломки размещают и закрепляют на поверхности, заполняя промежутки штукатуркой или цементным раствором. При изготовлении цянь ци сначала нужно сделать грубую основу, затем превратить специально изготовленную посуду в обломки в соответствии с темой и формой, затем каждый кусочек инкрустируется на эту грубую основу. Между обломками не должно быть зазоров. Для экономии времени перед началом строительства мастера заранее подготавливают (наламывают) определенное количество обломков. Эти обломки имеют фиксированные формы, такие как птичьи перья, чешуя дракона или украшение на доспехах. Для завершенного проекта требуется более нескольких десятков тысяч обломков. В процессе оклейки необходима дальнейшая подрезка. Обломки не наклеиваются все сразу, их наклеивают слоями снизу до верху.

Цянь ци используется также для создания скульптурных композиций. В этом случае нужно, чтобы обломки правильно передавали объем и изгиб каждого персонажа – человека или животного. У мастера должны быть соответствующие обломки, каждый обломок по мере надобности. И по размеру и радиусу обломков подбирается эквивалентная форма, чтобы выразить соответствующий объем. Только опытному мастеру под силу создать достойное произведение в этой технике. В противном случае обломки, которыми инкрустированы изделия, будут смотреться несуразно. Если между этими обломками есть промежутки, то туда могут попасть семена растений, которые укоренятся и прорастут, нарушив там самую структуру, что приведет к порче работы цянь ци.

Фарфоровые обломки, которые используются в цянь ци, делаются из посуды, поэтому они не плоские – каждый из них имеет объемную поверхность. Можно сказать, что тренкадис похож на масляную живопись, а цянь ци похож на скульптуру, так как обломки не только привносят цвет, но и придают форму. Таким образом, перевод цянь ци как «мозаичное фарфоровое искусство», не совсем точен.

Цянь ци обычно служит для украшения храмов, часто располагаясь на крышах, поэтому его еще называют «искусством на крыше». В зависимости от характера здания используются разные темы и формы изделий. Скульптура цянь ци, как и академическая скульптура, имеет множество различных жанров, которые можно условно разделить на несколько основных категорий: фигуративная, анималистическая, цветы и натюрморты. Цянь ци отличается разнообразием форм и делится на плоскостную, рельефную и круглую скульптуру.

В буддийских храмах обычно появляются изображения солнца, цветов и фруктов, при этом в буддизме персонажи не могут быть выше Будды. Семейные или местные храмы украшаются изображениями растений в горшках, а также людей, животных и китайских сказочных существ Луун² и Фэнхуан³. Анималистические скульптуры цянь ци чаще всего появляются на крыше в виде круглых скульптур или в виде рельефа на стенах. Каждое животное имеет свое символическое значение. Изделия цянь ци обычно представляют собой круглые скульптуры, расположенные часто в верхней части крыши по обеим сторонам. Персонажи в цянь ци в основном заимствованы с образов традиционных народных романов, сказок и театральных персонажей, преимущественно с образов героических полководцев, потому что китайский народ верит, что такие изображения могут отпугнуть от дома призраков и защитить семью. Большинство персонажей изображены в костюмах из местных чаошаньских драм. Мастера наклеивают маленькие цзямао⁴ на край доспехов. Фигурки, выполненные столь сложным методом, свидетельствуют о превосходной технике мастеров цянь ци.

Как правило, в цянь ци голова и руки персонажа выполняются из штукатурки, но есть мастера, которые используют для этого глину, которую обжигают, а потом детали закрепляют на каркасе, добиваясь таким образом определенной прочности. Затем приклеивают обломки. Последним этапом является покраска деталей антикоррозийными минеральными пигментами или нанесение золотой фольги, чтобы добавить в работу больше изысканных деталей. Этот последний этап недоступен в технологии тренкадис.

Для экономии времени мастера заранее готовят нужное количество обломков фиксированной формы. Как говорилось выше, для завершенного проекта, как правило, нужно более чем 10 000 таких фарфоровых обломков, их подготовкой обычно занимаются ученики мастера. С усовершенствованием технологии производства появился более обширный спектр цветов. Сильные яркие контрастные цвета позволяют достичь богатого и яркого декоративного эффекта, ведь только яркие цвета могут отражать стремление китайцев к процветанию, здоровью и долголетию, богатству и счастливой жизни. Исходя из своего большого практического опыта, мастера цянь ци обобщали некоторые правила сочетания цветов и передавали их своим ученикам устно в виде стихов.

С развитием общества люди стали жить богаче, началось строительство, что способствовало увеличению спроса на искусство цянь ци. Однако группа мастеров может выполнить не более 2–3 проектов в год, иногда на завершение проекта уходит несколько лет, лишь на обрезку обломков нужно много времени и терпения.

Цянь ци придает крыше очень живописный вид, и это происходит благодаря упорному труду мастеров. В процессе работы мастера должны долго оставаться на крыше, несмотря на солнце, ветер и дождь. Часть круглой скульптуры цянь ци может быть частично изготовлена в помещении, затем она крепится на крыше. До завершения работы при выполнении рельефов мастер цянь ци должен оставаться снаружи здания (из-за штукатурки, которая быстро сохнет), на семиметровой высоте, без каких-либо страховок и не имеет возможности отдохнуть в процессе работы. Все это требует высокого профессионализма.

Квалифицированный мастер цянь ци должен уметь рисовать гохуа⁵, лепить скульптуру, владеть знаниями об архитектуре и литературе. Иногда, чтобы заработать, мастера цянь ци еще выполняли фрески и штукатурные скульптуры (灰塑 хвой су, скульптура из штукатурки). Подобная практика существует и по сей день.

Занятие цянь ци представляет собой семейную бизнес-модель. Как правило, в группе работают мастера из одной семьи. Но иногда мастер набирает учеников со стороны. После того как ученики обретают независимость, они возвращаются домой и открывают свои мастерские.

Культурный регион Миннань находится на юго-востоке Китая, поэтому мастера цянь ци обычно работают только в провинциях Фуцзянь, Тайвань, а также в городах Шаньтоу, Чаочжоу, Цзяян и Шаньвэй в провинции Гуандун. По этой причине цянь ци не встречается в других частях Китая и не является широко распространенным искусством.

Наиболее известны имена мастеров Лу Чжигао из города Чаочжоу, Чэнь Саньху из города Тайнань, Сюй Шаосун и Сюй Шаопэн из города Шаньтоу, а также представитель нового поколения Чэнь Сюйнань, также из Шаньтоу.

Лу Чжигао (р. 1946) учился у своего отца, он является продолжателем дела в четвертом поколении и основателем музея цянь ци в Чаочжоу. Работы Лу Чжигао характеризуются уникальными смелыми красками обломков и неповторимой динамикой персонажей.

Пропагандируя искусство цянь ци, мастер создал характерные произведения «Дхарма» (ил. 1) и «Двадцать четыре картины сыновней почтительности», которые намного меньше размером, чем цянь ци, размещаемые на крыше. Такой размер требует более тщательного подхода к выбору формы каждого фарфорового обломка.

При разработке движения персонажей Лу Чжигао также обращался к живописным особенностям гохуа и обращал внимание на проблемы пропорций и анатомии, с которыми придется столкнуться при формировании персонажей. А мастерство скульптора Лу Чжигао превосходно.

Цянь ци, украшающие фасады зданий и располагающиеся на большой высоте, не требуют тщательной детализации. Серия работ, созданных Лу Чжигао для показа в помещении, ближе к зрителю, что предъявляет более высокие требования к изделию. Поэтому не будет преувеличением назвать Лу Чжигао самым выдающимся мастером цянь ци XXI в.

Помимо круглой скульптуры цянь ци, ученики Лу Чжигао начали выполнять рельефы цянь ци на тарелках и в рамках. Их небольшой размер больше подходит для дизайна интерьера. Изменение формы не только открывает новые возможности для этого искусства, но и служит его распространению.

Чтобы работы цянь ци стали более подходящими для использования в помещении, мастер Лу Чжигао и его ученики скорректировали формулу штукатурки и использовали современные материалы, сделав штукатурку более удобной для прорабатывания мелких деталей.

Чэн Саньхуо (р. 1949) учился у своего старшего брата. Чэн Саньхуо можно назвать самым бережливым мастером цянь ци. Он не пользуется фарфоровой посудой, специально изготовленной для цянь ци, а следует традиции древних мастеров этого искусства «экономить материалы», используя сосуды, миски, горшки, старые вазы и т. д., которые стали не нужны в повседневной жизни.

Чэн Саньхуо изобрел технику «разбей небрежно» (敲击随缘技法), которая заключается в том, чтобы разбивать посуду по своему желанию и придавать форму работам цянь ци в соответствии с формой посуды. Конечно, в процессе работы форма будет подрезана соответствующим образом.

Однажды друг подарил Чэн Саньхуо копилку телесного цвета, которая позволила художнику наконец завершить работу «Чжункуй» (ил. 2), для которой он не мог найти подходящей по цвету посуды.

Кроме того, у мастера есть еще уникальная работа – петух из раковин устриц. Чэн Саньхуо удачно использует внешний контур раковины устрицы и сочетает его с изображением петуха.

Работы мастера относительно крупные, что связано с толщиной готовых керамических изделий, но даже в этом случае они по-прежнему очень изысканны. Стоит отметить, что на последнем этапе прорисовки деталей Чэнь Саньхуо использует свой собственный уникальный дизайн: он любит рисовать белые и черные (или другие темные) линии по бокам каждого фарфорового обломка, что делает его работы более привлекательными и оригинальными.

В деревне Даляо города Шаньтоу живет семья по фамилии Сюй, у которой есть 200-летняя традиция изготовления цянь ци. Два главных продолжателя этой династии – Сюй Шаосюн (р. 1971) и Сюй Шаопэн (р. 1976) – являются двоюродными братьями.

Каждый из них владеет собственной мастерской. Сюй Шаосюн и Сюй Шаопэн моложе упомянутых выше Лу Чжигао и Чэнь Саньхуо и, следовательно, более новаторски относятся к выбору сюжета. В дополнение к проекту цянь ци на традиционную тему, созданному для храма, Сюй Шаопэн в 2018 г. выполнил рельефную работу на современную тему для деревни Даляо.

В этой работе девушка одета в современную одежду, хоть и более простую по форме, но относительно сложную в изготовлении в технике цянь ци. Это связано с тем, что, изображая традиционную китайскую одежду, художник накладывает фарфоровые обломки друг на друга, чтобы создать трехмерный эффект. Современная одежда относительно проста и плотно прилегает к телу, поэтому ей сложнее придать форму, но Сюй Шаопэн очень хорошо справился с этой задачей.

В отличие от своих братьев, Сюй Шаосюн создает образы животных в стилистике мультфильмов и воплощает их в произведениях цянь ци.

Чэнь Сюйнань (1987 г. р.) окончил факультет монументальной живописи Академии изящных искусств Гуанчжоу. Он родился в городе Шаньтоу и начал исследовать и создавать произведения во время учебы в Академии, поскольку с детства знакомился с культурой цянь ци.

Работа этого молодого мастера основана на традиционной ручной технологии цянь ци, но реконструирует структуру этой

технологии, придавая цянь ци новое визуальное напряжение и художественную подачу.

В своем творчестве Чэн Сюйнань, сохраняя местные традиционные особенности, интегрирует цянь ци в современное искусство интерьера.

В своих работах Чэн Сюйнань в полной мере использует каждый кусок материала. Художник получает необходимый ему фарфоровый обломок простым постукиванием, а затем собирает несколько обломков вместе. В работе используется наложение цветов для формирования красочных изображений, которые зачастую не несут никакого смысла, а, скорее, выполняют эстетические задачи.

Используя этот метод создания цянь ци, Чэн Сюйнань может объединять фрески и цянь ци. По сравнению с традиционными методами, затраты времени на работу невелики, а хорошие результаты появляются быстро.

Например, в 2020 г. для станции метро в городе Шэньчжэнь молодым мастером была изготовлена работа «Морская душа» «(海 • 魂) (ил. 4), для нее он использовал фарфоровые блоки прямоугольной формы, в основном синие и голубые, с небольшим количеством оранжевого и желтого. И хотя в композиции используется очень мало цвета, благодаря кривизне фарфоровых обломков вся поверхность приобретает разные оттенки синего и выглядит как настоящие волны.

Наследование традиционной культуре имеет положительные аспекты для развития страны. В последние годы при поддержке правительства Китая идет продвижение искусства цянь ци. Многие мастера начали читать лекции и проводить мастер-классы в школах, университетах и на выставках, а отдельные художники бесплатно обучаются желающих технике цянь ци.

Материалы, техники, темы и формы со временем меняются. Сохраняя старинное искусство, художникам необходимо также думать о том, как позволить большему количеству молодых людей участвовать в творчестве. При этом они сами должны идти в ногу со временем, изучать новые техники и эстетику и интегрировать их в свою работу.

Цянь ци называют «искусством бережливости», которая является традиционной добродетелью китайского народа.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Мозаика – это узор или сюжетное изображение, выложенное из одинаковых или разных по форме и размеру фрагментов. За основу мозаики берется смальта, камень, стекло и пр.

¹ Тренкадис – мозаика из неоднородных кусочков плитки и фарфора, изначально изготовленных для других целей. Таким образом, тренкадис представляет собой форму бриколажа, найденного предметного или переработанного искусства. В переводе с каталонского означает ‘хрупкий’, ‘ломкий’.

² Луун (龙) – китайский мифический зверь, часто ошибочно переводимый как ‘дракон’.

³ Фэнхуан (凤凰, фэн 凤 означает ‘мужчина’, хуан 凰 – ‘женщина’) – уникальный тотем китайской цивилизации. Фэнхуан – царь птиц в древних легендах, символизирующий благоприятность и гармонию. Этот мифический зверь приносит счастье. Хотя в мифах и легендах феникс и фэнхуан обладают схожими способностями к возрождению, их сущность совершенно различна. Можно даже сказать, что отождествлять феникс и фэнхуан – это признак неуважения к китайской культуре.

⁴ Цзямао (甲毛) – тонкие фарфоровые обломки, которые нарезаются на крошечные белые полоски шириной в несколько миллиметров.

⁵ Гохуа – термин для обозначения техники и стиля традиционной китайской живописи, в которой используются минеральные и растительные водяные краски и тушь на шелке или бумаге.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Го Сиянь*. Хай ся лянъянь Цзянь Цы дяо и шу коу шу ши. Фучжоу : Фуцзянь Чу Бань Шэ [Устная история Цзянь Цы обе стороны пролива. Фучжоу : Фуцзянь, 2020. 177 с.]. (На кит. яз.; 《海峡两岸剪瓷雕艺术口述史》, 郭希彦, 福州: 福建出版社《海峡两岸剪瓷雕艺术口述史》, 郭希彦, 福州: 福建出版社, 2020).

2. *Лю Гуанхуэй, Го Сяоминь*. Линнань Чуань Тун Цзянь Чжу Цзи Нэн Цзи И Ши Цзянь. Бэй Цзин : Чин Хуа Да Сюэ Чу Бань Шэ Бэй Цзин Цзяо Тун Да Сюэ Чу Бань Шэ, 2020 [Традиционная архитектура Линнань – практика навыков. Пекин : изд-во Ун-та Цынхуа, изд-во Пекинского ун-та Цзяотун, 2020. 158 с.]. (На кит. яз.; 《岭南传统建筑-技能技艺实践》, 刘光辉, 郭晓敏; 北京: 清华大学出版社&北京交通大学出版社, 2020).

3. *Ни Шивэй*. Искусство бережливости. Китайская фарфоровая техника цянь ци // Искусство и традиции народов России. К 85-летию отдела народного искусства Русского музея : сб. ст. Вып. VI. СПб., 2023. С. 233–238.

4. *Hu Шивэй*. Южно-китайское искусство на крыше. Китайская фарфоровая технология цянь цы // Научная весна. 2024 : сб. ст. М. : ГИИ, 2024. В печ.

5. *Xuan Сюхуэй*. Ван Бао Лай Цзянь Нянь Гуньи Цзи Фа Ту Цзе . Тайнань : Тайнань Ши Чжэн Фу Вэнь Хуа Цзюй [Иллюстрация техник цянь цы Ван Баолая. Тайнань : Бюро по делам культуры, правительство города Тайнань, 2014. 213 с.]. (На кит. яз.; 《王宝来剪黏工艺技法图解》, 黃秀蕙, 台南: 台南市政府文化局, 2014).

6. Чжэн Юнбинь. Даляо цянь цы Цзи И. Гуанчжоу : Ян Чэн Вань Бао Чу Бань Шэ, 2016 [Техника цянь цы Даляо. Гуанчжоу : Yangcheng Evening News, 2016. 79 с.] . (На кит. яз.; 《大寮嵌瓷技艺》, 郑永槟; 广州: 羊城晚报出版社, 2016).

7. *Yanling Cao, Yanjun Lu*. Analysis on Porcelain Inlay Decoration in Traditional Buildings in Chaozhou // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. V. 572. Proceedings of the 7th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2021). P. 111–116. DOI:10.2991/assehr.k.210813.019. URL: https://www.researchgate.net/publication/354198748_Analysis_on_Porcelain_Inlay_Decoration_in_Traditional_Buildings_in_Chaozhou (дата обращения: 26.06.2024).

1. Лу Чжигао. Дхарма. 2013

2. Чэн Санъхуо. Чжункуй. 2008

3. Сюй Шаопэн. Современные девушки. 2018. Деревня Даляо, Шаньтоу, Китай

4. Чэн Сюйнань. Морская душа. 2020.
Станция метро. Шэньчжэнь, Китай