

ТКАНИ И ВЫШИВКА

中国最美织染绣

ВАН СЫЦИ
СЮЙ ИНЦЗИ
王思琪, 徐瑛姞

«Ткачество, окрашивание тканей и вышивка представляют собой самобытное культурное наследие китайской нации, они содержат технологии и знания, накопленные мастерами прошлых эпох».

СЕРИЯ

САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ В КИТАЕ

ТКАНИ И ВЫШИВКА

中国最美织染绣

ВАН СЫЦИ, СЮЙ ИНЦЗИ
王思琪 徐瑛姞

СЕРИЯ

САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ В КИТАЕ

МОСКВА
2022

УДК 746(510)
ББК 85.126(5Кит)
В17

Оформление переплета Татьяны Луниной

Ван Сыци, Сюй Инцзи

Б17 Ткани и вышивка / Пер. с кит. Гусевой М. Д. — М.: ООО «Международная издательская компания «Шанс», 2022. — 127 с. — (Самое прекрасное в Китае).

ISBN 978-5-907277-49-6

Впервые шелководство, шелкомотание и шелкоткачество появились в Древнем Китае. За несколько тысяч лет из них развились различные направления декоративного искусства — ткачество, окрашивание тканей, батик и вышивка. В своей книге Ван Сыци и Сюй Инцзи подробно расскажут об особенностях этих традиционных китайских ремесел, рассмотрят наиболее интересные работы различных народностей Китая и поделятся краткой технологией окрашивания тканей.

Для широкого круга читателей.

УДК 746(510)
ББК 85.126(5Кит)

ISBN 978-5-907277-49-6

© ООО «Международная издательская компания «Шанс», перевод, оформление, 2022
© «Издательство изящных искусств провинции Хубэй», 2022
Все права защищены.

ИСТОРИЯ ТКАЧЕСТВА, ОКРАШИВАНИЯ ТКАНЕЙ И ВЫШИВКИ

Китай — это древняя цивилизация, которая первой изобрела шелководство, шелкомотание и шелкоткачество. Развитие земледельческой культуры в течение нескольких тысяч лет способствовало возникновению текстильной техники и различных направлений декоративного искусства — ткачество, окрашивания тканей, батика, вышивки, изготовления шелка кэсы¹ и других традиционных ремесел, которые запечатлели эстетические идеалы и надежды китайской нации. Три знаменитых вида шелка цзинь² и народные техники шелкоткачества, четыре знаменитых вида вышивки³ и народные техники вышивания сформировались, пройдя многовековой путь развития. Они воплотили в себе художественную культуру традиционных китайских текстильных ремесел, которые лучше всего характеризует об разное выражение «блестящие шелкá и изящные вышивки».

Ткачество

В Китае ткачество имеет долгую историю и насчитывает множество видов тканей, ханьцы⁴ и малые народы до сих пор сохраняют традиционные

1 Кэсы (досл. «резаный шелк»). Подробнее см. на стр. 39. — Здесь и далее, если не указано иное, примеч. ред.

2 Три знаменитых вида шелка цзинь: юньцзинь, шуцзинь и сунцзинь. Подробнее см. раздел «История ткачества, окрашивания тканей и вышивки», глава «Ткачество».

3 Четыре знаменитых вида вышивки: сучжоуская, хунаньская, гуандунская и сычуаньская. Подробнее см. на стр. 15.

4 Ханьцы, или народность хань — крупнейшая народность, проживающая в Китае, составляет 92% от общей численности населения. — Примеч. пер.

технологии ручного прядения и ткачества. Археологические находки подтвердили, что 4700 лет назад в Китае уже производили тонкие шелковые ткани превосходного качества: во времена династии Шан⁵ уже умели изготавливать шелк цзинь саржевого⁶ переплетения с узором из ромбов, а в эпоху Чжоу уже существовал полихромный шелк цзинь жаккардового⁷ плетения. К периоду Сражающихся царств появилось множество видов шелка цзинь, кроме узора из ромбов распространились орнаменты с парами драконов, оленей, танцующих людей. Во времена династии Хань и в период Троецарствия шелк стали изготавливать на всей территории Китая, причем в каждом регионе производили свои виды шелка, а узоры стали еще многочисленнее, например, только шелка лин⁸ насчитывалось несколько десятков видов. Так, в период Троецарствия большой популярностью пользовался шелк шуцзинь (букв. «сычуаньский шелк». — Примеч. пер.), который изготавливали на Чэндуской равнине и даже начали поставлять за рубеж. Узоры на шелке шуцзинь были чрезвычайно разнообразны: узор юйсы цзинь («струйки дождя»), узор тяохуа цзинь («расположенные полосами цветы»), узор саньхуа цзинь («свободно расположенные цветы»), узор фанфан цзинь («квадраты»), узор дэнлун цзинь («фонарики»), узор хуньхуа цзинь⁹. В отличие от других видов шелка, шуцзинь до сих пор изготавливается с использованием традиционной техники — узор ткут нитями утка¹⁰ на нитях основы. Ткань получается плотной, а цвета — яркими.

В период Южных и Северных династий орнамент на шелковых тканях стал еще более разнообразным, научились изготавливать изящный шелк цзинь, узор которого ткали на нитях утка. В государствах Северных династий пользовались популярностью такие узоры, как куньвэнь цзинь («узор с одноногим демоном Куй¹¹»), узор шувэнь цзинь («узор из деревьев»), узор

5 Здесь и далее в тексте упоминаются основные эпохи китайской истории. Временные рамки всех эпох перечислены в таблице «Хронология истории Китая» на стр. 124–125.

6 Саржа — ткань, которая получается путем диагонального переплетения ткани.

7 Жаккард — это особое переплетение нитей, которое позволяет создавать рельефный узор на ткани. Для жаккарда характерен регулярно повторяющийся рисунок.

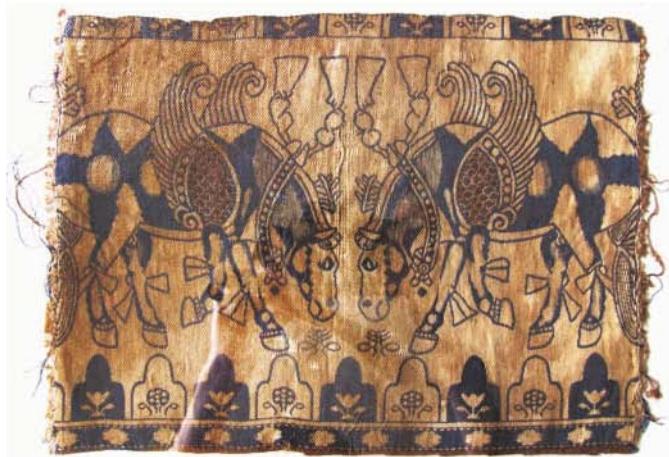
8 «Особо тонкий узорчатый шелк (типа камки (дамаска) с орнаментом, «напоминающим ледяные узоры»). См. Чжао Фэн. Шелк Шелкового пути / науч. ред. Меньшикова М.Л. М.: «Шанс», 2020. С. 14.

9 Узор получил свое название в честь пруда Хуньхуатань, считается, что в нем промывали изготовленную ткань. — Примеч. пер.

10 Утка — нити, которые расположены поперек ткани, и проходят поочередно то над нитью основы, то под ней.

11 Демон Куй — одноногий безрогий бык в китайской мифологии, способный передвигаться по глади воды, тем самым вызывая дождевые тучи и бури.

фангэ-шоувэнь цзинь («клетки и звери»). Также появился шелк цзинь саржевого переплетения с узором из круглых мотивов и либо парой птиц, либо иероглифом 贵 (гуй, «богатый») внутри. В Северных государствах уже существовала технология тунцзин дуаньвэй¹² производства узорчатых gobelenov. Во времена правления династии Тан шелк начали вывозить в другие страны по Великому шелковому пути, узоры на тканях стали еще более разнообразными, а качество изделий еще более высоким.

Шелковая ткань с узором из крылатых коней
Эпоха Тан

Шелк цзинь с узором из танцующих людей и животных
Копия изготовлена Цянь Слопин¹³
Период Сраживающихся царств
Однотонные нити утка,
разноцветные нити основы

¹² Тунцзин дуаньвэй — досл. «через нити основы обрывать нити утка». В качестве нитей основы брали неокрашенный шелк-сырец, узор делался цветными нитями утка. На основе вышивали узор нитями утка с помощью членков, от которых на основе оставались проколы. Таким образом между двумя цветовыми участками оставался просвет, «как будто вырезанный ножом», отсюда и название кэсы — «резаный шелк». — Примеч. пер.

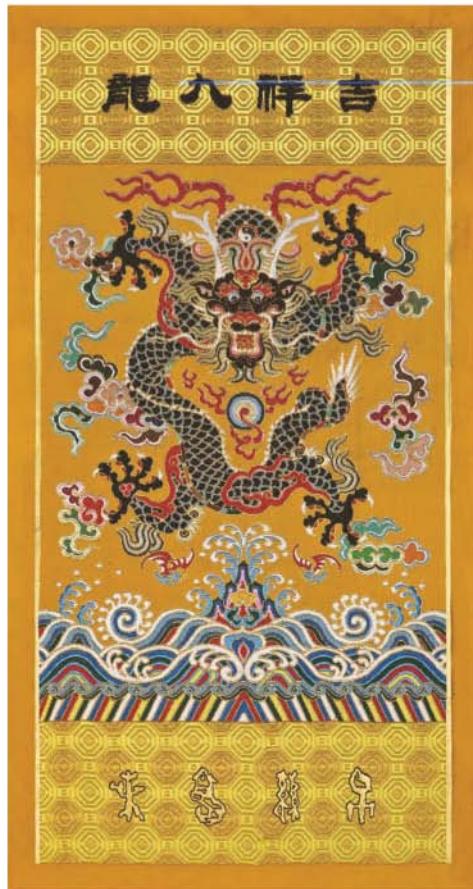
¹³ Цянь Слопин (род. 1939) — эксперт по шелку, исследовательница технологии ткачества и древних тканей, ее самой большой заслугой считается восстановление технологии изготовления шелка сунцзинь.

Шелк шуцзинь с узором из цветов, деревьев и пар оленей

В эпоху Сун появились новые виды шелка, состоятельные и образованные люди начали коллекционировать шелковые изделия, что также способствовало повышению качества кэсы, цзинь и других тканей. Большую популярность приобрел шелк сунцзинь (букв. «сунский шелк». — Примеч. пер.), который в основном производили в городе Сучжоу провинции Цзянсу, он отличался яркостью и изяществом цветов, воплощал в себе эстетические идеалы старины. Самым известным считается шелк сунцзинь с узором бадаюнь¹⁴. В те времена уже встречались как крупные, так и небольшие фрагменты шелка кэсы превосходного качества, также среди текстильных изделий можно было найти настоящие шедевры, в которых соединялись лучшие достижения техник окрашивания и вышивания. В эпоху династии Юань была изобретена уникальная технология ткачества с использованием золотых нитей, благодаря этому узоры на тканях стали еще красивее.

¹⁴ Подробнее см. на стр. 26.

Шелк юньцзинь с изображением
Чжэндуна — Истинного дракона, одного
из девяти благовещущих драконов, и узора
из приносящих счастье надписей

Изготовлен Го Цзюнем

Шелк цзинь народности туцзя
с узором из драконов и фениксов
Изготовлен Лю Даиэ

Цветной шелк
народности дун
с узором из драконов
и фениксов
Изготовлен Ли Тяньмэй

В период правления династий Мин и Цин производство шелка продолжило свое развитие — наиболее распространенным был шелк юньцзинь (досл. «облачная парча». — Примеч. пер.), который изготавливали в Нанкине. Он получил свое название по вытканному на нем узору в виде облаков («юнь» переводится как «облако». — Примеч. пер.), впоследствии так стали называть все шелковые ткани с различными традиционными узорами, которые изготавливались в городе Нанкин провинции Цзянсу. Эти ткани отличаются высоким качеством, разнообразием видов и узоров, которых насчитывают около тысячи, например, шелк юньцзинь с узором из драконов и феников, с узором из иероглифов 百 (бай, «сто»), с узором из пионов и т.п. Применение золотых нитей, павлиньих перьев и других дорогостоящих материалов в процессе изготовления делало юньцзинь еще более ценным, изделиями из него пользовались даже при императорском дворе. Кроме трех известных видов шелка цзинь, изготавливаемых ханьцами, — шуцзинь, сунцзинь и юньцзинь — существовали виды шелка, которые ткали малые народности, проживающие на территории Китая, например, шелк цзинь народности туцзя — силанькану, а также шелк цзинь народностей дай, чжуан, мяо, дун, ли, маонань.

Окрашивание тканей

Китайские традиционные технологии набивки и окрашивания тканей очень разнообразны и имеют многовековую историю. Исторические хроники повествуют о том, что более двух тысяч лет до н.э. Хуан-ди¹⁵ изготавливал головной убор и одежду, окрасив их с помощью сока трав и деревьев. Это говорит о том, что в те времена технологии набивки и окрашивания тканей уже достигли определенного уровня. К традиционным способам окраски тканей относятся набивка, батик и узелковый батик, которые называют «тремя древнекитайскими технологиями окрашивания тканей». Позднее на основе набивки возникла технология создания синей ткани с белым набивным узором.

Батик, или окрашивание с использованием воска ласе (совр. лажсань. — Примеч. пер.) представляет собой технологию окрашивания, при которой сначала на белую ткань воском наносят узор, затем помещают ткань

¹⁵ Хуан-ди, или Желтый император (III тыс. до н.э.) — мифический персонаж, легендарный правитель Китая. По версии самих даосов был основоположником даосизма. Также ему приписывают изобретение топора, лука и стрел; научил людей отливать колокола, рыть колодцы и мастерить телеги.

в красильный чан с охлажденным раствором индиго (его получают из высушенных листьев и стеблей вайды индигоносной¹⁶; они проходят ферментацию, после чего получается осадок, который используется как краситель). Так как воск не пропускает воду, участки, на которые он был нанесен, остаются неокрашенными. Ткань после этого помещают в кипящую воду, чтобы очистить ее от воска, и затем убирают подтеки. Таким образом изготавливается ткань с белым узором на синем фоне.

Батик имеет чрезвычайно долгую историю, в юго-западных регионах Китая представители народностей маонань и яо уже в период правления династий Хань и Цзинь овладели этой технологией. В эпоху Южных и Северных династий технология батика стала использоваться не только для окраски хлопчатобумажных тканей, но и для изделий из шерсти. Во времена правления династий Суй и Тан технология продолжила свое развитие, и к началу правления династии Сун уже пережила свой расцвет. Во времена правления династий Мин и Цин ткани, изготовленные в технике батик, и одежда из них были распространены в провинции Гуйчжоу и близлежащих районах. В настоящее время эта технология по-прежнему используется на юго-западе Китая, такими народностями как мяо, буи и т.п.

Узелковый батик, или окрашивание с помощью связывания *цзялосе* (совр. *цзажсань*. — Примеч. пер.) — древняя технология окрашивания тканей. С помощью иголки и нитки в соответствии с предполагаемым узором ткань сшивали или просто связывали нитями таким образом, чтобы на ее поверхности образовались заломы и складки, которые не окрасятся в процессе, в отличие от мест, где ткань была гладкой. Технология узелкового батика была изобретена во времена правления Цинь и Хань, а в исторических источниках есть записи о том, что в период Шести династий существовали узоры в форме точек *лутайсе* («узор в виде зародышей оленя») и *юйцзысе* («узор в виде икринок»). В эпохи Суй и Тан технология достигла своего расцвета, а во времена династии Сун была крайне популярна в районах Центральной равнины и в северной части Китая. Искусство узелкового батика непрерывно развивалось и совершенствовалось на протяжении сотен лет, сейчас эта технология в основном сохранилась в поселках Чжоучэн и Мяоцзе уезда Дали провинции Юньнань. Кроме этого, окрашивание тканей в технике узелкового батика — это традиционное ремесло народности бай, проживающей в провинции Юньнань.

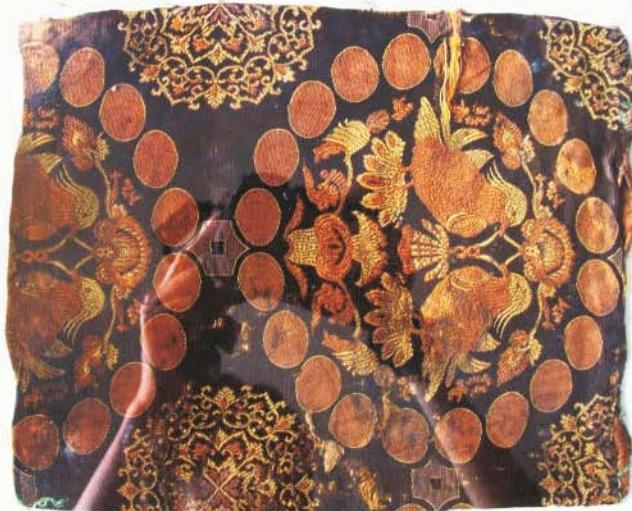
¹⁶ Вайда индигоносная — многолетнее травянистое растение, распространенное в Центральном и Южном Китае.

Ткань с орнаментом из обрамленных жемчужинами круглых мотивов с парой птиц внутри

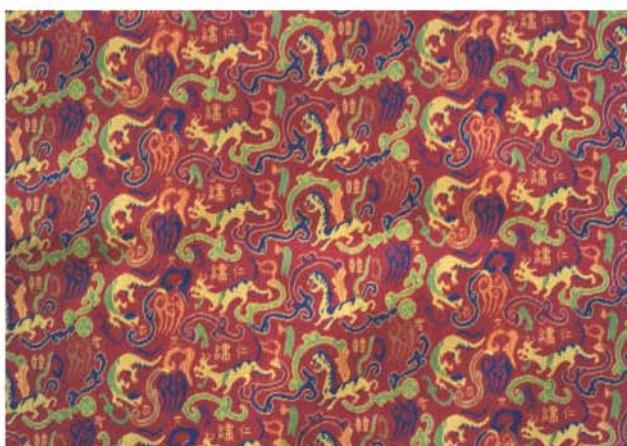
Эпоха Тан

Коллекция Сун Бэйлина

Шелк цзинь с орнаментом из обрамленных жемчужинами круглых мотивов с парой уточек-мандинок внутри

Эпоха Тан

Шелк династии Хань

Копия работы Хань Жэня

Шелк сунцзинь с узором из круглых мотивов с изображением пары орлов внутри (узор на халате)

«Театр», синяя ткань с белым набивным узором

Образец эпохи Цин

Коллекция Чжан Циня

Набивка, или окрашивание ткани с помощью форм цзясе (совр. цзяжань. — Примеч. пер.) появилась в период правления династий Цинь и Хань. В данном случае окрашивание ткани происходит за счет того, что ее помещают между двумя формами, на которых вырезан одинаковый рисунок. Во времена Южных и Северных династий технологии батика, узелкового батика и набивки уже были достаточно распространены на территории Китая, причем на их основе возникли технология набивки узора из нескольких цветов и технология набивки с использованием резных шаблонов. В эпоху Тан набивные ткани повсеместно использовались для изготовления одежды, аксессуаров, украшений для дома, также существовало огромное множество различных узоров: симметричные, узоры с круглыми мотивами, геометрические и т.д. В эпоху Сун уже использовали смесь из извести и бобовой муки в качестве средства, препятствующего окрашиванию, которое наносили на ткань, используя шаблоны. Такие ткани назывались яобаньбу — «ткани, окрашенные с помощью извести». В период правления династий Сун и Ляо технология полихромной набивки сменилась на монохромную, что позволило увеличить производительность и повысить эффективность производства. Технология набивки с использованием извести и шаблонов до сих пор применяется при изготовлении синих тканей с белым набивным узором. Начиная с эпох Мин и Цин, технологии монохромной и полихромной набивки значительно разнообразили традиционные способы окрашивания тканей.

У разных народов Китая, особенно в регионах проживания малых народностей, сохранились традиционные технологии окрашивания тканей. Там мы до сих пор можем увидеть ткани и различные художественные изделия, изготовленные в техниках батик, узелкового батика, набивки с использованием извести и шаблонов, цветной набивки, штамповки и т.п., которые развивались на основе древнейших способов окрашивания и существуют до сих пор. Эти простые, но изящные изделия можно встретить в городском округе Наньтун провинции Цзянсу, уезде Тунсян провинции Чжэцзян, Сянси-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хунань, городском уезде Дали провинции Юньнань, поселении Мяосян провинции Гуйчжоу.

Вышивка

Искусство вышивки в Китае насчитывает сотни и тысячи лет, самые ранние образцы вышивки, дошедшие до нашего времени, датируются периодом династии Шан и правления династии Западная Чжоу. Чрезвычайно изящные образцы изделий с вышитыми фениксами и драконами,

Шелковая ткань с вышивкой жгутом

Найдена при раскопках могильника Мавандуй в провинции Хунань

Фрагмент накидки
(спинка)

Эпоха Цин

Вышивка золотыми
и серебряными нитями

Шелковая накидка
юньцзянь
с вышитыми цветами
Период Китайской республики
Тяньцзинь

найденные при раскопках могильников времен царства Чу¹⁷ рядом с городом Чанша, а также изделия с вышивкой жгутом из захоронения Мавандуй, отличающиеся разнообразием узоров и яркостью цветов, свидетельствуют о том, что в эпоху Хань технологии вышивки уже достигли достаточно высокого уровня. Появились такие техники, как *пинчжэнь* («вышивка гладью»), *пучжэнь* («вышивка стелющимися стежками»), *бяньсю* («вышивка жгутом»), *динсяньсю* («вышивка закрепляющими стежками»). Кроме традиционного ромбовидного орнамента, появились различные узоры из животных, облаков, листьев и трав, а также геометрические узоры.

¹⁷ Царство Чу существовало на юге Китая в 722–221 гг. до н.э.

В период правления Южных и Северных династий петельным швом *со-чжэнь* стали вышивать сложные узоры из цветов и трав, а также под влиянием буддизма распространились вышитые изображения Будды. Стежки на вышивке этого периода были настолько тонкие, что изображение и фон сливались в одно целое, благодаря чему достигался эффект перехода из цвета в цвет, который делал изделие еще более выразительным. В эпоху Тан стали вышивать не только изображения, но и иероглифы, увеличилось количество используемых материалов и техник вышивания. Распространялись технологии изготовления золотых нитей и пластиночек, которые также стали применять при вышивании. В период правления Сун и Ляо качество вышитых изделий стало еще выше, стали появляться изящные мастерски выполненные пейзажи.

В период правления династий Мин и Цин искусство вышивки переживало пик своего развития, появились такие виды вышивки, как сучжоуская, хунаньская, чаочжоуская (совр. гуандунская), сычуаньская, пекинская, шаньдунская, кайфэнская и вышивка в стиле Гу¹⁸. Эти виды оказали огромное влияние на дальнейшее развитие мастерства вышивки, они отличаются разнообразием техник, изяществом и имеют свои особенности. В каждом регионе существуют народные виды вышивки, например, ханьская и шаньсийская вышивки на территории Центральной равнины, а также вышивка народностей мяо, мавэйсю («вышивка с использованием конского волоса») народности шуй, паньсю («вышивка жгутом») народности туцзя, лунбэй («покрываля с изображением драконов») народности ли и т.д. Народная вышивка широко используется в быту и стала важным фактором в сохранении традиционной культуры. Ткачество, окрашивание тканей и вышивка представляют собой самобытное культурное наследие китайской нации, они содержат традиционные технологии, научно-технические достижения различных периодов и знания, накопленные мастерами прошлых эпох. Они не только обогатили материальную культуру Китая, но и воплотили в себе творческий дух китайской нации.

¹⁸ Стиль Гу — вышивка названа по фамильному знаку семьи Гу, в которой жила знаменитая вышивальщица эпохи Мин Мяо-ши (урожденная Мяо), создавшую свою уникальную технику вышивки. Эта техника распространена в Шанхае. — Примеч. пер.

ВИДЫ ТКАЧЕСТВА И ВЫШИВАНИЯ, ГЕОГРАФИЯ МАСТЕРСКИХ

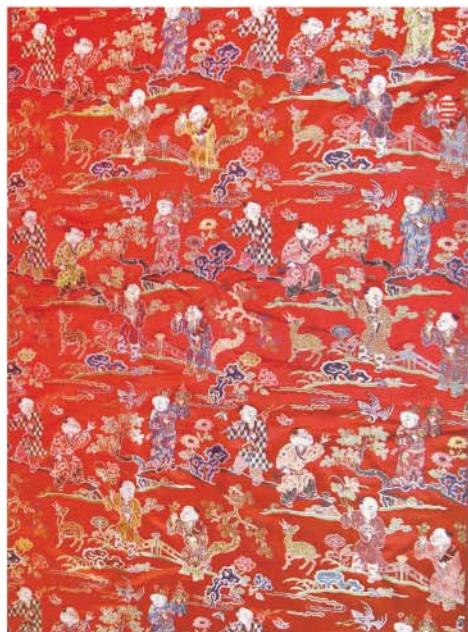
На протяжении долгой истории развития технологий ткачества, окраски тканей и вышивки в Китае сформировались типичные виды изделий, которые получили распространение каждый в своем регионе.

Кроме наиболее распространенных трех видов шелка цзинь в Ханчжоу изготавливают еще один знаменитый вид шелка — ханцзинь. В регионах проживания малых народностей также сохранились технологии производства множества видов шелка: силанькапу, который изготавливают в Сянси-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хунань (в основном уезд Луншань) и в уезде Лайфэн провинции Хубэй; шелк цзинь народности мяо (город Кайли провинции Гуйчжоу); шелк цзинь народности ли, проживающей на острове Хайнань; шелк цзинь народности чжуан в Гуанси-чжуанском автономном районе; шелк цзинь народности маонань в провинции Юньнань; шелк цзинь народности дун в Тундао-Дунском автономном уезде провинции Хунань. Все они являются классическими образцами народных видов шелка цзинь.

Что касается технологий окрашивания, то их распространение по регионам выглядит следующим образом: батик в основном изготавливают в провинции Гуйчжоу; узелковый батик — в уезде Дали провинции Юньнань и городском округе Цзыгун провинции Сычуань; набивные ткани — в южной части провинции Чжэцзян; синие ткани с белым набивным узором — в городском округе Наньтун провинции Цзянсу и уезде Фэнхуан провинции Хунань; платки с цветным набивным узором — в городском округе Линьи провинции Шаньдун. Все вышеперечисленное представляет собой характерные изделия, окрашенные традиционными китайскими способами.

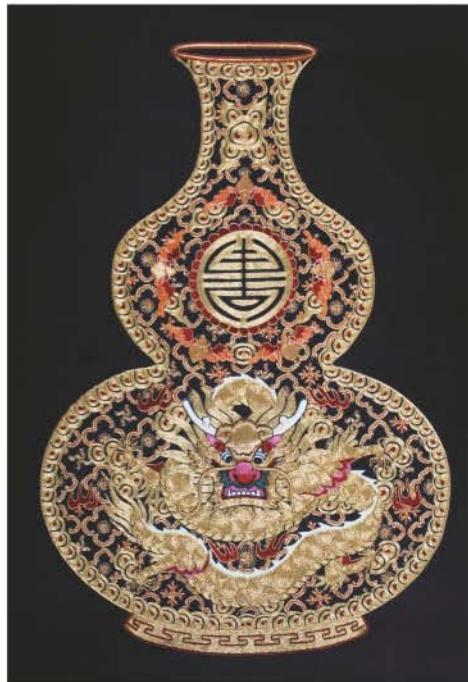
Шуцзинь, сычуаньская вышивка

Нанкинский юньцзинь

Сучжоуский сунцзинь

Гуандунская (чаочжоуская) вышивка

Набивка

Нагрудник в виде зеленого тигра
Провинция Шэньси

К четырем знаменитым видам вышивки относят сучжоускую (город Сучжоу провинции Цзянсу), хунаньскую (город Чанша провинции Хунань), гуандунскую (город Чаочжоу провинции Гуандун) и сычуаньскую (город Чэнду провинции Сычуань). Для разных народностей характерны различные техники вышивки, самыми типичными из них являются: виды вышивки народов, проживающих на территориях бассейна реки Хуанхэ; паньсию народности туцзя из Хучжу-Тусского автономного уезда провинции Цинхай; шэньсийская вышивка, распространенная в уездах Дали и Чэнчэн провинции Шэнси; кайфэнская вышивка из города Кайфэн провинции Хэнань; вышивка народности хуэй из Нинся-Хуэйского автономного района; маньчжурская вышивка из района Баутоушань провинции Цзилинь; ляонинская, пекинская и шаньдунская вышивки; ханьская и хунъянская вышивки, распространенные в городе Ухань провинции Хубэй; хуанмэйская вышивка; вышивка народностей мяо и дун из юго-восточной части провинции Гуйчжоу; вышивка мавэйсию народности шуй; лунбэй народности ли с острова Хайнань; вышивка народности цян из провинции Сычуань и т.п.

СОХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ

Соревнование по вышивке на празднике Цзымэйцзе¹⁹ в уезде Тайцзян города Кайли провинции Гуйчжоу, 2010 год

¹⁹ Цзымэйцзе (досл. «Праздник сестер») — традиционный праздник народности мяо, устраиваемый в честь женщин. Отмечается пятнадцатого числа третьего месяца по традиционному китайскому календарю. В этот день девушки и молодые люди ищут себе возлюбленных. Традиционные мероприятия включают в себя песни, пляски и приготовление особого праздничного кушанья — цзымэйфань. — Примеч. пер.

Лавка-мастерская вышитых мешочков для ароматных трав на фестивале Сянбаоцзе²⁰ в городском округе Цинъян провинции Ганьсу, 2006 год

Ткачество, окрашивание тканей и вышивание — традиционные китайские ремесла, которыми в традиционном обществе, как правило, занимались женщины. Они с подросткового возраста учились вышиванию, ткачеству, батику, узелковому батику и другим видам рукоделия у матерей или бабушек. Перед свадьбой женщина должна была преподнести жениху собственноручно вышитый кошелек или стельки и сама сделать себе свадебный наряд, после женитьбы и рождения детей — сшить ребенку шапочку, сделать сапожки и другую детскую одежду с изображением тигра. Ткачество, окрашивание тканей и вышивание были любимыми видами рукоделия женщин, способом выразить свои чувства к родителям, мужу и ребенку. В современном мире на традиционные технологии ткачества, окрашивания тканей и вышивания оказало влияние изменение общественного уклада и обычая. Однако сейчас традиционным способам уделяется большое внимание в рамках деятельности по сохранению нематериального наследия, что позволило им войти в новый исторический период, где они воплощают ценность культуры ручного труда.

²⁰ Сянбаоцзе (досл. «Праздник мешочков с ароматными травами») — ярмарочный фестиваль во время праздника Дуаньуцзе («Праздник драконьих лодок»), на котором продают изделия, традиционно изготавливаемые жителями города Цинъян — мешочки «сянбао». — Примеч. пер.

Женщина городского округа Цинъян, изготавливающая мешочек с ароматными травами в виде дракона во время праздника Дуаньцзе²¹, 2006 год

Женщины народности мяо в вышитых костюмах и серебряных украшениях, провинция Гуйчжоу

Женщины в вышитых костюмах и серебряных украшениях во время Цымэйцзе, уезд Тайцзян провинции Гуйчжоу

²¹ Дуаньцзе (Праздник двойной пятерки, Праздник начала лета, или Праздник драконьих лодок) — традиционный китайский праздник, который отмечают на пятый день пятого месяца по лунному календарю (отсюда и название «двойная пятерка»). В этот день обычно проводят состязания на драконьих лодках и едят цзунцзы (треугольнички из клейкого риса, завернутые в листья бамбука или тростника).

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ

Ткачество

При изготовлении сучжоуской ткани кэсы и силанькапу используют традиционный деревянный станок — узор ткут на нитях основы или уткá, или технологию тунцзин дуаньвэй. Высшим же достижением и символом китайского шелкоткачества считается шелк юньцзинь, изделия из которого носили императоры.

Дракон в восьмиграннике

Даже сейчас при изготовлении шелка шуцзинь используется деревянный ткацкий станок и нити, окрашенные традиционными способами. Он отличается высоким качеством, яркостью цветов и отражает самобытный местный колорит. В основном насчитывается около десяти традиционных узоров: люфу цзинь или юэхуа-саньшань цзинь («шелк цзинь в цветовой гамме “вечернего неба”»), юйсы цзинь («струйки дождя»), фанфан цзинь («квадраты»), тяохуа цзинь («расположенные полосами цветы»), пуди цзинь («стелющиеся травы»), саньхуа цзинь («свободно расположенные цветы»), хуаньхуа цзинь («цветы на воде»), миньцзу дянь («атлас дянь, который изготавливают малые народности») и др. «Дракон в восьмиграннике» — это узор, который часто встречается на шелке шуцзинь, он изображает дракона, парящего в небесах или кружашегося в воде. Благодаря выразительному и тонко проработанному узору это изделие выглядит чрезвычайно изящно.

Дракон
в восьмиграннике

Шуцзинь
46×45 см
Город Чэнду провинции Сычуань

Шелк цзинь с узором из обрамленных жемчужинами круглых мотивов с изображением «Четырех небесных царей»²² на охоте

Источником узора на данном шелке послужили изображения, найденные в пещерах Дунъхуана на древнем Шелковом пути. В стиле этого симметричного узора смешались эстетические идеалы китайской культуры эпохи Тан и иноземной персидской культуры. Узор состоит из фигурок людей и животных, он настолько динамичен, что позволяет почувствовать зрителю исключительную смелость скачущих на конях и стреляющих из луков воинов. Кроме этого, на телах лошадей вытканы иероглифы 吉 (цзи, «счастье»). При изготовлении данной ткани использовались нити шелка-сырца и деревянный станок. Тонко выполненный узор кажется объемным, в нем прекрасно сочетаются цвета. В этом изделии воплотился самобытный стиль шелка шуцзинь эпохи правления династий Хань и Тан.

²² Четыре небесных царя — это четыре буддийских бога, которые являются хранителями каждой из четырех сторон света.

Шелк цзинь с узором из обрамленных жемчужинами круглых мотивов с изображением «Четырех небесных царей» на охоте

Шуцзинь

48×48 см

Город Чэнду провинции Сычуань

Шелк цзинь с узором из ромбов и жезлов жуи

При изготовлении шелка сунцзинь нити утка разделяют на три группы, а нити основы — на две, что позволяет создавать узор с разной последовательностью цветовых отрезков. Узор на шелке сунцзинь в основном состоит из геометрических фигур, пространство между которыми украшено крупными или мелкими розетками, часто встречаются такие узоры, как «черепаший панцирь» (узор из шестиугольников), *ваньцзыфу вэнь* (узор с символом 万) ²³, узор в виде цепочки, узор бадаюнь и др. Для цветовой

²³ Ваньцзыфу вэнь — букв. «узор знака десяти тысяч». Символ 万 (ваньцзыфу) означал «десять тысяч», т.е. большое количество вещей, все вещи в своей совокупности; поэтому и стал символизировать счастье и добродетель по всему миру. — Примеч. пер.

Шелк цзинь с узором из ромбов и жезлов жуи

Копия выполнена Цянь Сяопин

Материал: ткань

Сунцзинь

Ширина 72 см

Город Сучжоу провинции Цзянсу

гаммы характерно использование промежуточных оттенков и их изысканные сочетания. Орнамент на данной ткани представляет собой ровно расположенные фигуры, с вписанными в них четырьмя навершиями жезлов жуи²⁴, что собираются в композицию, напоминающую облако. Считается, что такое построение символов может принести счастье и исполнение желаний. В качестве фона используется красный цвет, на котором желтыми, белыми, синими и зелеными нитями ткут узор. Данная ткань отличается богатой цветовой гаммой, что в полной мере отражает притягательную красоту традиционного шелка сунцзинь.

24 Жезл, или скрепа — магический талисман. Считается, что он приносит удачу тем, кто мечтает о власти. В данном случае символ самого жезла заменен изображением его навершия. — Примеч. пер.

Шелк с узором бадаюнь на желтом фоне

Копия выполнена Цянь Сяопин

Материал: ткань

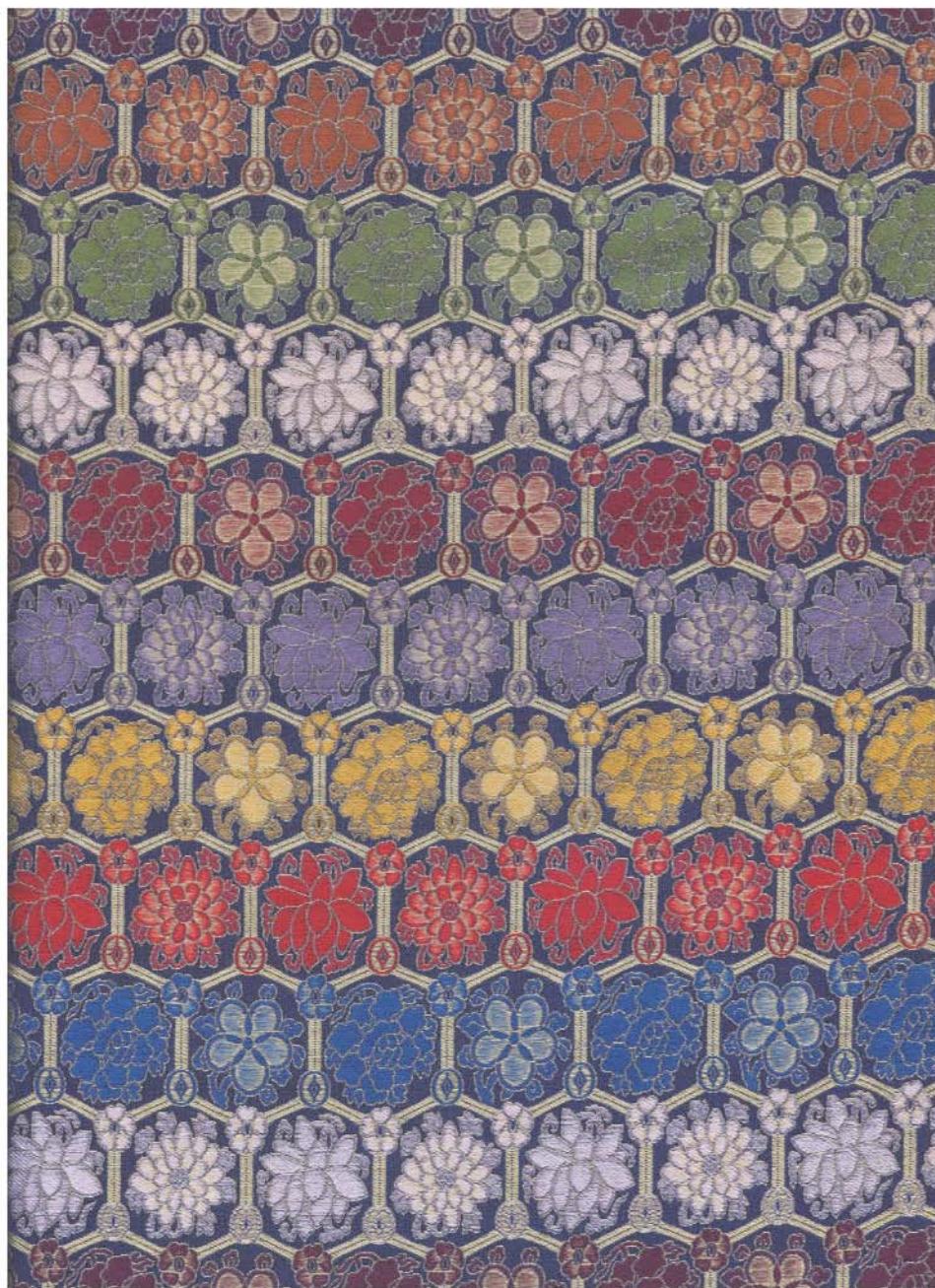
Сунцзинь

Ширина 56 см

Город Сучжоу провинции Цзянсу

Шелк с узором бадаюнь на желтом фоне

Бадаюнь, или бада, значит «счастье, приходящее всеми путями». Это узор, который состоит из различных геометрических форм, например, правильных квадратов и кругов, и природных мотивов. При изготовлении данной ткани нити разделили на несколько групп, а также использовалась технология смены цвета нити. Цветовая гамма состоит из десяти ярких, но гармоничных оттенков. В основе орнамента лежит геометрический узор, соединенный розетками, от которых расходятся восемь лучей, фон заполнен различными геометрическими фигурами-талисманами. Ткань со сложным и изящным узором бадаюнь можно назвать одним из лучших образцов шелка сунцзинь.

Ткань синего цвета с узором из шестиугольников с розетками внутри

Копия выполнена Цянь Сяопин

Материал: ткань

Сунцзинь

Ширина 72 см

Город Сучжоу провинции Цзянсу

Ткань синего цвета с узором из шестиугольников с розетками внутри

Это классический образец шелка цзинь, при его изготовлении использовалась технология «живого цвета», которая позволяет создать плавные переходы цветов, делающие орнамент еще более красочным и разнообразным. В качестве основного выступает узор из шестиугольников «черепахий панцирь», в каждой фигуре расположены цветы: пионы символизируют богатство и счастье, хризантемы — долголетие, лотосы — мирную жизнь, цветы сливы — жизнь, полную благополучия. Цвета прекрасно подобраны и гармонично сочетаются друг с другом. Оригинал хранится в Институте изобразительного искусства Университета Цинхуа.

Желтый шелк эпохи Цин с узором из облаков и драконов

Этот узорчатый шелк юньцзинь представляет собой копию ткани, которая использовалась при императорском дворе в эпоху Цин, и изготовлен с применением традиционных технологий и материалов. Лучшие образцы шелка юньцзинь выполнены в технологии узорного ткачества чжуанхуа. Она чрезвычайно сложна и требует высокого уровня мастерства; скорость изготовления такой ткани очень низкая, за день получают всего лишь около двух цуней²⁵, поэтому существует выражение: «Каждый цунь шелка чжуанхуа — на вес золота». Кроме шелковых нитей в процессе изготовления могут применяться перья павлина, золотые нити и другие дорогостоящие материалы, поэтому изделия из этой ткани носили в основном императоры.

Сложен каждый этап производства: начиная с разработки узора, выбора материалов и заканчивая окрашиванием, мотанием шелковых нитей и натягиванием их на станок. Узор обычно состоит из более чем десяти цветов, иногда их количество может достигать даже нескольких десятков. Основной и вспомогательный узоры сочетаются друг с другом при помощи техники «цветовых переходов», что делает все полотно еще более реалистичным.

Синий шелк с узором из драконов эпохи Цин

Дракон — символ императора, Сын Неба. Изображение дракона может выступать в качестве основной части узора или, повторяясь несколько раз, образовывать орнамент, при этом оно всегда выглядит изящно, и в то же время величественно. Часто дополняется узорами пионов и других цветов, которые делают ткань еще роскошнее.

²⁵ Цунь — китайская мера длины, равная 3,73 см. — Примеч. пер.

Желтый шелк эпохи Цин с узором из облаков и драконов

Копия выполнена Цзинь Вэнем²⁶

Юньцзинь

170×90 см

Город Нанкин провинции Цзянсу

26 Цзинь Вэнь (род. 1954) — мастер изготовления шелка юньцзинь. Получил известность за свои императорские халаты лунпao.

Синий шелк
с узором
из драконов
эпохи Цин

Копия выполнена
Цзинь Вэнем
Юньцзинь
170×90 см
Город Нанкин
провинции Цзянсу

Желтый шелк эпохи Цин с узором из цветов

Желтый шелк с узором из цветов представляет собой классический тип шелка юньцзинь. В основе этого узора лежат изображения пионов и других цветов, вытканные на фоне из крученых золотых нитей. Эта ткань выглядит поистине роскошной и является одним из типичных образцов шелка юньцзинь, изготовленного в технике чжуанхуа.

Желтый шелк
эпохи Цин
с узором
из цветов

Копия выполнена
Цзинь Вэнем
Юньцзинь
200×78 см
Город Нанкин
провинции Цзянсу

Шелк с узором «Сто сыновей»

Сюжет «Сто сыновей» восходит к одному из произведений сборника «Ши цзин»²⁷, в котором воспевается имевший большое потомство Чжоу Вэнь-ван²⁸. Считается, что у него было сто сыновей, и хотя эта легенда лишена доказательств, она отражает взгляды людей времен земледельческого общества, то есть древние китайцы считали, что если в роду будет много детей и внуков, то их род обязательно преуспеет. Именно поэтому узор «Сто сыновей» так часто использовали для украшения различных изделий, причем многие из них сохранились до наших дней. Уже в древние времена среди приданого невесты можно было увидеть шелковое покрывало с узором «Сто сыновей», которое символизировало надежду на то, что молодожены рано обзаведутся детьми и будут жить с ними в мире и согласии. Особенность такого изделия заключается в том, что каждый изображенный на нем ребенок держит в руках определенный талисман, кроме этого, на полотне запечатлены сосна, олень, журавль и другие символы долголетия. Узор отличается законченностью и совершенством композиции, причем в каждом ряду цвета разные, благодаря чему достигается характерный для шелка юньцзинь эффект «смены цвета вслед за узором».

Шелк цзинь с узором из цветов и птиц

Шелк народности маонань — один из основных видов шелка цзинь, который изготавливают в провинции Юньнань. Его ткут из толстых нитей, окрашенных природными минеральными красителями, поэтому цвета выглядят естественно и гармонично. Из этой ткани в основном делают детские покрывала, а также подушки, повязки на голову и т.п. Узор состоит из симметрично расположенных бабочек, птиц и цветов.

Мышиная свадьба

«Мышиная свадьба» — народная сказка, распространенная у народов хань и туцзя в Сянси-Туцзя-Мяоском автономном округе. Считалось, что избавиться от мышей, которые причиняли вред, поедая запасы зерна, можно только если «выдать замуж» одну из них. Этот узор изображает свадебную

²⁷ Ши цзин («Книга песен») — древнейший сборник поэтических произведений — народных песен и ритуальных гимнов, в которых отразились самые разные аспекты жизни Китая того времени. — Примеч. пер.

²⁸ Чжоу Вэнь-ван (1152–1056 гг. до н.э., настоящее имя — Цзи Чан) — был отцом легендарного основателя династии Чжоу — У-вана. — Примеч. пер.

процессию, в которой участвуют мыши, несущие паланкин с «невестой», фонари, зонты и приданое. Сказка «Мышиная свадьба» высмеивает идею о том, что в брак должны вступать только люди, не уступающие друг другу в занимаемом общественном положении: мышь надеется выдать дочь за самого влиятельного жениха, которым оказывается кот; он встречает «невесту» и съедает ее на полпути к дому.

На этом образце ткани силанькапу белыми нитками на синем фоне выткан геометрический узор, который схематично изображает мышей и свадебный паланкин оранжевого и розового цветов. Этот узор ярко отражает основное содержание сказки, причем благодаря контрастным оттенкам он выглядит еще более динамично.

Ткань с узором из фениксов и пионов

Этот мотив возник под влиянием ханьского узора из фениксов и пионов. Для тканей народности туцзя характерен геометрический орнамент, поэтому феникс представляет собой обобщенный образ и выглядит абстрактно, нарочито и несколько примитивно. Пионы изображены таким же образом, что еще ярче выдает первостепенность формы в этом орнаменте.

Узор из двадцати четырех крючков

Узор из двадцати четырех крючков — один из самых характерных абстрактных узоров на шелке цзинь народности туцзя, также называется «узор из цветов с крючками». У народности туцзя есть древняя поговорка: «стебли соломы скепили крючками — теперь крышу не надо покрывать черепицей». Крючки, о которых говорится, являются важной хозяйственной принадлежностью, необходимой в повседневной жизни людей, поэтому неудивительно, что их изображение стало использоваться в качестве узора на ткани. Первым появился узор из восьми одиночных крючков, который затем трансформировался в узор из двадцати четырех крючков, сорока восьми крючков и т.д.

Центральная часть данного узора представляет собой ромбы, рядом с которыми с каждой стороны симметрично расположено по восемь розеток с узором ваньцзыфу вэнь. Цвет меняется в зависимости от узорного ряда, крючки соединены между собой в разной последовательности и немного напоминают лучи солнца. Узор из двадцати четырех крючков связан с обрядом поклонения солнцу народности туцзя, также считается, что он ограждает от бед, приносит удачу в делах, благополучие и процветание.

Шелк с узором «Сто сыновей»

Копия выполнена Цзинь Вэнем

Юньцзинь

200×78 см

Город Нанкин провинции Цзянсу

Шелк цзинь с узором из цветов и птиц

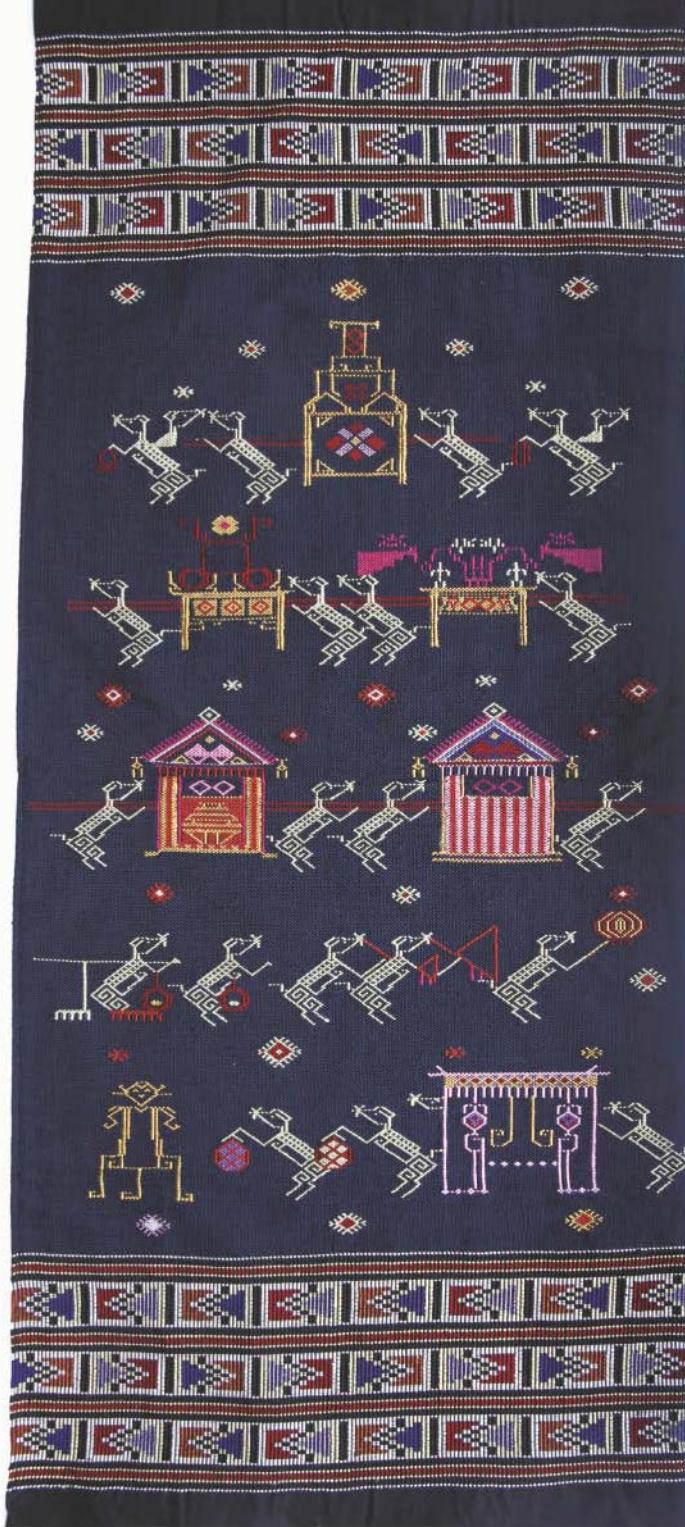
Эпоха Цин

100×80 см

Провинция Юньнань

Коллекция Ван Хайся²⁹

²⁹ Ван Хайся (1963–2017) — директор исследовательского центра народного искусства Китайской академии искусств, автор ряда книг по прикладному искусству.

Мышиная свадьба

Е Шуйюнь³⁰

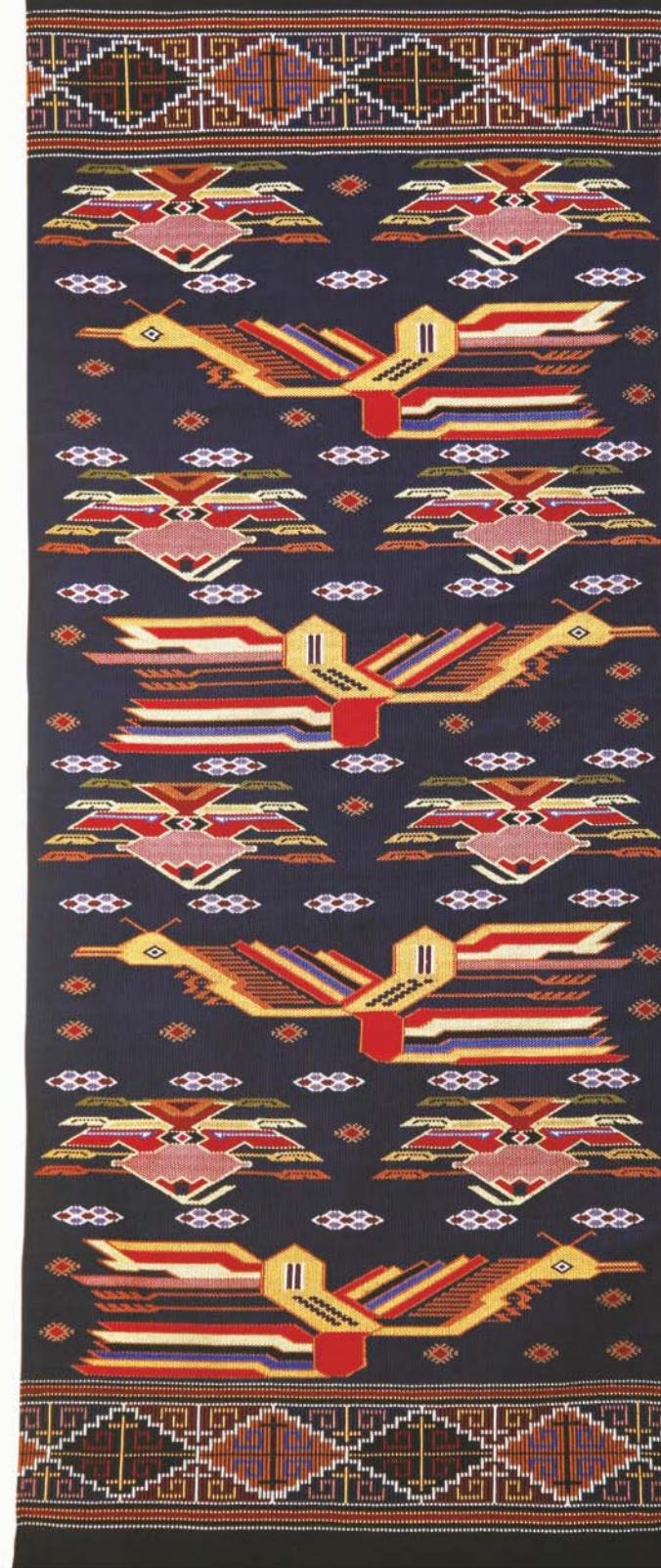
Силанькану

110×50 см

Уезд Фэнхуан

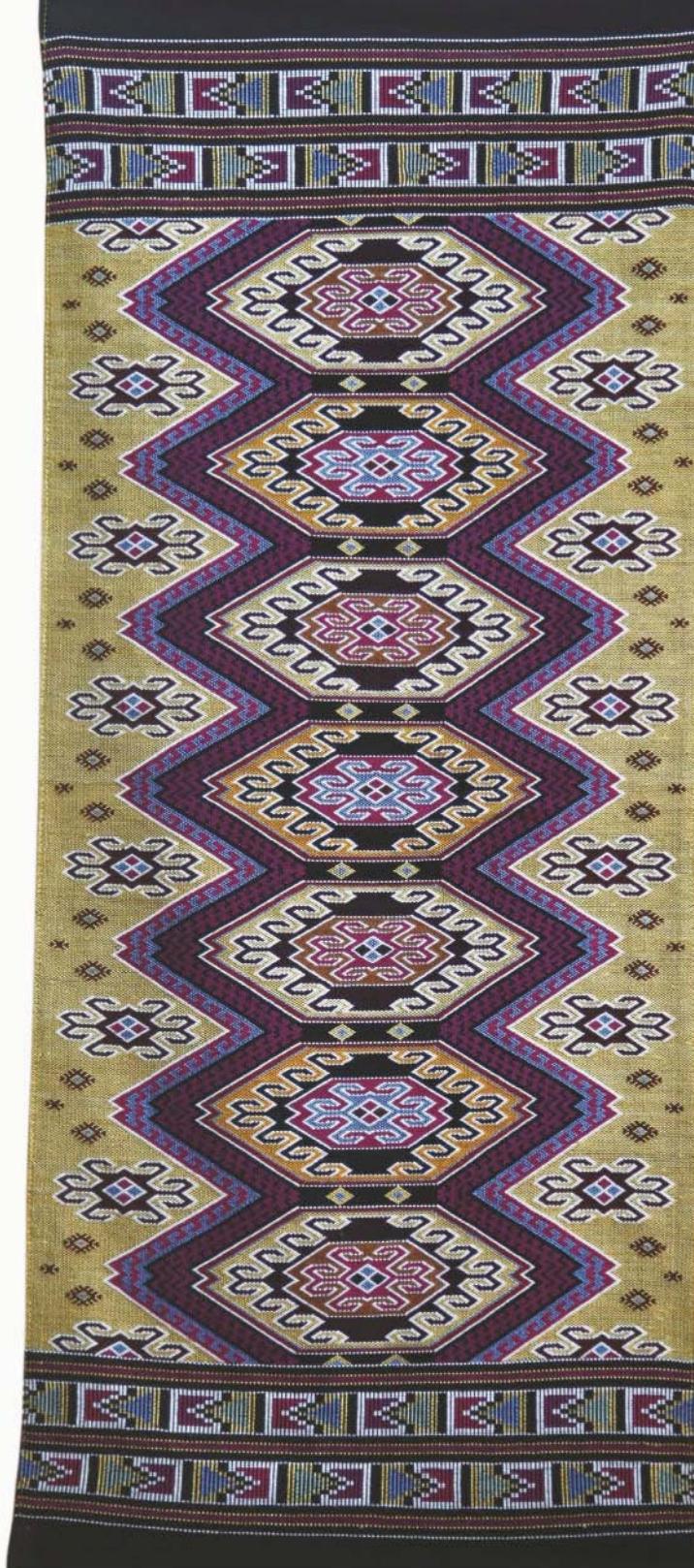
провинции Хунань

³⁰ Е Шуйюнь (род. 1968) — мастер ткачества и вышивки, член Китайского общества прикладного искусства и Комитета по народному искусству провинции Хунань.

Ткань с узором
из фениксов и пионов

Е Шуйюнь
Сланькану
110×50 см
Уезд Фэнхуан
провинции Хунань

Узор
из двадцати четырех
крючков

Е Шуйюнь
Сланькату
110×50 см
Уезд Фэнхуан
провинции Хунань

Фрагмент ткани с изображением зимородка и осенних лотосов

Копия выполнена Ван Цзиньшанем

Кэсы

38×36 см

Город Сучжоу провинции Цзянсу

Фрагмент ткани с изображением зимородка и осенних лотосов

Кэсы — это тип ткани, узор на которой ткут технологией тунцзин дуаньвэй. Производство шелка кэсы достигло расцвета в эпоху Сун, такие ткани отличались изяществом и разнообразием узоров, высоким качеством, гармоничностью цветов, реалистичностью изображаемого и имели высокую эстетическую ценность. Наибольшей популярностью пользовались ткани с узорами по мотивам картин в жанре хуаняо («цветы и птицы») художников императорской школы живописи. Данный фрагмент ткани кэсы представляет собой изготовленную Ван Цзиньшанем копию изделия Шэнь Цзыфана — известного мастера по изготовлению шелка кэсы времен династии Южная Сун. Особенно достоверно передан зимородок, сидящий на чашечке лотоса и внимательно следящий за рыбами, причем даже в такой спокойной сцене зрителю может почувствовать движение.

Пять драконов

Цзинь Вэнь

Юньцзинь

80×280 см

Город Нанкин провинции Цзянсу

Водоросли, листья лотоса и плавающие рыбы делают эту природную зарисовку еще более реалистичной. Такие миниатюры эпохи Сун в жанре хуаняо довольно точно изображают живую природу, созданные по их мотивам образцы шелка кэсы ничем не уступают оригиналам и выглядят как настоящие картины.

Пять драконов

На ткани изображены драконы, держащие различные артефакты: у дракона-покровителя супружеской жизни — жезл с пауком и цзи (традиционная китайская древковая алебарда. — Примеч. пер.), у дракона-покровителя долголетия — щит долголетия и маленький гонг цин в форме персика, у дракона-покровителя счастья — магический топор и жезл с летучей

мышью, у дракона, покровительствующего продвижению по службе, — оленьи рога и меч лицзянь (атрибут Чжун Куй³¹), у дракона-покровителя богатства — жезл со слитком юаньбао в форме лодки и железная плеть (атрибуты Чжао Гунмина³²), — все эти магические предметы способствуют достижению счастья, продвижению по службе, долголетию, плодовитости и богатству. В этом изделии нашли отражение элементы китайской национальной культуры. В 2009 году оно удостоилось премии «Байхуацзян» (букв. «Премия «Сто цветов»». — Примеч. пер.) первой степени в области прикладного искусства.

31 Чжун Куй — персонаж китайской мифологии, изгоняющий нечисть. — Примеч. пер.

32 Чжао Гунмин — дух богатства в китайской мифологии. — Примеч. пер.

Окрашивание

Две тысячи лет назад в «Исторических записках» уже упоминалось о том, что «на ткань наносили узор, используя соки трав и деревьев»³³, что свидетельствует о долгой истории окрашивания тканей в Китае. Многие из древних технологий окрашивания существуют и продолжают использоваться до сих пор. Давайте попробуем разобраться в разных способах окрашивания, понять тенденции их развития и взаимосвязь друг с другом, а также традиционные технологии и истоки культуры окрашивания, которые описывает выражение: «Вот синяя краска: получают ее из травы индиго, но синий цвет темнее, чем [цвет травы] индиго»³⁴.

Ткань с узором из символов благополучия и изображением журавлей

Согласно древним мифам и легендам журавль мог жить тысячи лет, поэтому он стал считаться «бессмертной» птицей и символом долголетия. Так, узор из пары кружящихся журавлей называется «Журавли, продлевающие жизнь».

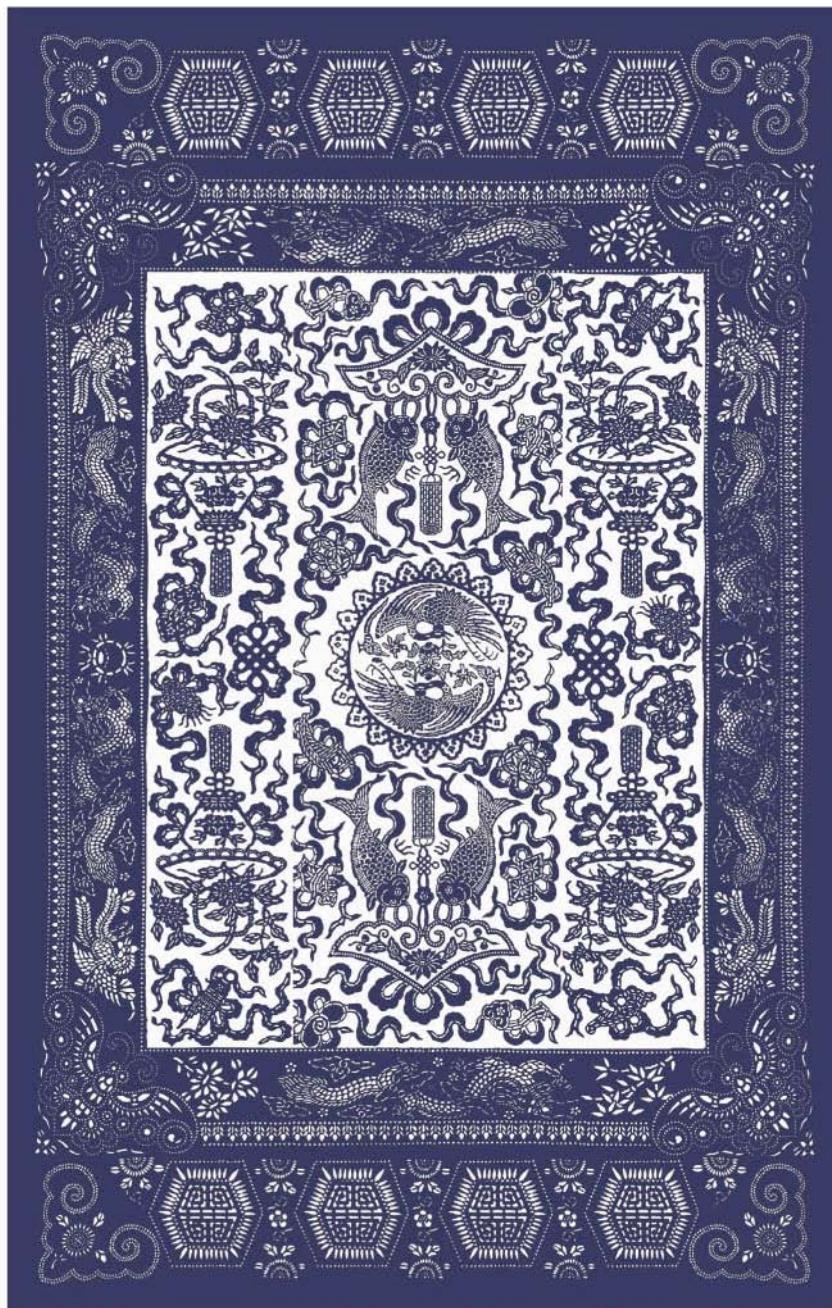
Изображение рыбы еще во времена первобытного общества стало использоваться в узорах, ее высокая плодовитость стала символом приумножения рода и жизнеспособности. Слово 魚 (юй, «рыба») созвучно слову 余 (юй, «избыток»), поэтому рыба стала также символизировать богатство и достаток. Узор на ткани состоит из животных, растений и предметов, которые по народным поверьям могли приносить счастье, по краю он обрамлен изображениями драконов, играющих с жемчужинами, и фениксов, которые также являются символами радости и счастья.

Занавесь с изображенными на ней символами мира и богатства

Чаще всего из синей ткани с белым узором изготавливают занавеси, которые в прошлом использовали, чтобы защититься от непогоды и скрыть помещение от посторонних глаз. В народе их часто использовали не только для того, чтобы закрыть дверной проход, но и украсить его. Занавеси из синей ткани с белым узором обычно достаточно широкие, поэтому в качестве узора часто выбирают большие вазы с цветами и другие талисманы, приносящие счастье, с помощью которых формируется целостное изображение.

³³ Несмотря на утверждение автора, приведенная цитата не имеет отношения к «Историческим запискам» («Ши цзи»), а взята из неустановленного источника.

³⁴ Сюнь-цзы // Древнекитайская философия: Собр. текстов в двух томах / Сост. Ян Хин-шун. М.: Мысль, 1972. Т. 2. С. 142.

Ткань с узором из символов благополучия и изображением журавлей

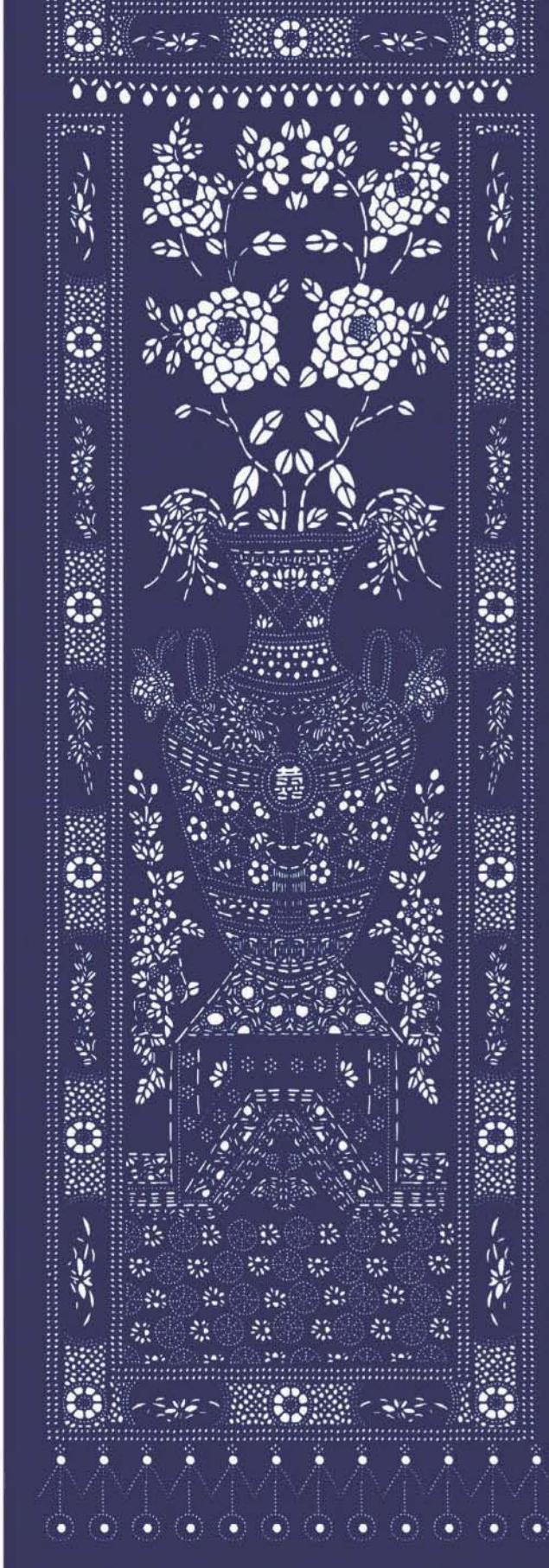
Эпоха Цин

Ласе

204×168 см

Уезд Цидун провинции Цзянсу

Собрание Музея синих набивных тканей городского округа Наньтун

Занавесь с изображенными
на ней символами мира
и богатства

КНР

Ласе

140×40 см

Уезд Цидун провинции Цзянсу

Собрание Музея

синих набивных тканей

городского округа Наньтун

В вазе в центре данного полотна стоят пионы, которые являются символами богатства и счастья. Слово 瓶 (пин, «ваза») созвучно слову 平 (пин, «мир»), поэтому пионы в вазе наделены скрытым значением «мир и богатство». По краям изображены цветы сливы, которые являются одними из «трех друзей в зимнюю пору»³⁵. Слово 梅 (мэй, «слива») созвучно слову 美 (мэй, «красота»), ее изображение, также символизирующее надежды на богатство и благополучие, часто можно встретить в различных узорах.

Платок с изображениями фениксов, кружящими над пионом, и узором из бамбука, цветов сливы, орхидеи и хризантем

Такое изделие, как платок, люди достаточно широко используют в повседневной жизни. Например, в платок баофути женщины заворачивают предметы и носят, повесив на руку. На платки при помощи цветной набивки часто наносят традиционные узоры с изображением различных талисманов. Это произведение также украшено традиционным узором, обладающим символическим значением, и отличается высоким качеством исполнения.

«Пусть полное счастье обеспечит вам долголетие»

В центре узора изображены фениксы, кружящиеся над пионом, которых обрамляет узор из летучих мышей.

В эпоху Цзинь Цуй Бао в своей энциклопедии «Гуцзинь чжу» (букв. «Заметки о древнем и нынешнем». — Примеч. пер.) в разделе «Рыбы и насекомые» писал: «Летучая мышь, также “священная мышь”, “летающая мышь” доживает до пятисот лет; висит на деревьях вниз головой, за что получила название даочжэ — “перевертыш”; небожители употребляют их в пищу». Летучая мышь действительно живет довольно долго, поэтому стала считаться символом долголетия. Так как ее можно часто увидеть висящей вниз головой, то появилось выражение 蝠倒 (фу дао, «перевернутая летучая мышь»), которое созвучно выражению 福到 (фу дао, «счастье пришло»), поэтому оно стало наделяться дополнительным значением. Понятию 福 (фу, «счастье») китайцы традиционно придают большое значение, и пять летучих мышей символизируют «пять видов счастья». В части «Хун фань» («Великий образец») трактата «Шу цзин»³⁶ говорится: «первое

³⁵ «Три друга в зимнюю пору» («Суй хань сань ю», «岁寒三友») — это название трех морозостойких растений: бамбука, сосны и сливы, которое со временем стали использовать для метафорического описания крепкой дружбы. — Примеч. пер.

³⁶ «Шу цзин» («Книга истории») — классическая книга, входящая в состав конфуцианского «Пятикнижия».

Платок с изображениями фениксов, кружящими над пионом, и узором из бамбука, цветов сливы, орхидеи и хризантем

КНР

Ласе

141×131 см

Уезд Цидун провинции Цзянсу

Собрание Музея синих набивных тканей городского округа Наньтун

【явление счастья】 — долголетие, второе — богатство, третье — здоровье [тела] и спокойствие [духа], четвертое — любовь к целомудрию, пятое — спокойная кончина, завершающая жизнь»³⁷.

³⁷ Цит. по: Шу цзин // Древнекитайская философия: Собр. текстов в двух томах / Сост. Ян Хиншун. М.: Мысль, 1972. Т. 1. С. 111.

«Пусть полное счастье обеспечит вам долголетие»

Ласе

85×85 см

Уезд Цидун провинции Цзянсу

Собрание Музея синих набивных тканей городского округа Наньтун

Жизнь человека может быть благополучной, только если в ней присутствуют все «пять видов счастья», а долголетие является самым главным из них. Таким образом, узор с изображением пяти летучих мышей обладает дополнительным смыслом «Пусть полное счастье обеспечит вам долголетие». Узор из бабочек и узлов также символизирует постоянное присутствие удачи в жизни.

Кайма с изображением трех старцев и цилиней, везущих детей

У Юаньсинь

КНР

Синяя ткань с белым набивным узором

Уезд Цидун провинции Цзянсу

Собрание Музея синих тканей с набивным узором городского округа Наньтун

Кайма с изображением трех старцев и цилиней, везущих детей

Изделие представляет собой часть полога для кровати, которую обычно вешают сверху. В центре данного полотна изображены три старца: Фу-син — божество счастья, Лу-син — божество карьеры и Шоу-син — божество долголетия³⁸. Их изображения используются в качестве талисманов.

По обеим сторонам каймы симметрично расположен узор «Цилинь, везущий ребенка». Цилинь — это мифический единорог, который, согласно поверьям, приносил людям детей на своей спине. Вокруг них летают бабочки и летучие мыши, также символизирующие счастье и долголетие.

³⁸ В китайской мифологии Фу-син, Лу-син и Шоу-син — триада звездных богов, которая также известна под названием «Сань-син» («три звезды»). Для большего благополучия принято использовать все три изображения или статуэтки божеств.

Слово «ваза» созвучно слову «мир»; роза — цветок, который может цвести в любое время года, поэтому розы в вазе символизируют «постоянный мир». В вазу воткнуто три алебарды, а так как слово 戟 (цзи, «алебарда») созвучно слову 吉 (цзи, «удача»), то их изображение приносит удачу и благополучие.

Платок с узором из карпов, плавающих вокруг лотосов

С точки зрения традиционных народных представлений о продолжении рода, так как рыба дает большое потомство, она является символом приумножения рода, а также с древних времен считается символом мужского начала — ян; лотос представляет женское начало — инь. Рыбы, плавающие вокруг лотосов, обозначают супружескую жизнь, слияние инь и ян, это один из часто используемых узоров для украшения утвари, которая

Платок с узором из карпов, плавающих вокруг лотосов

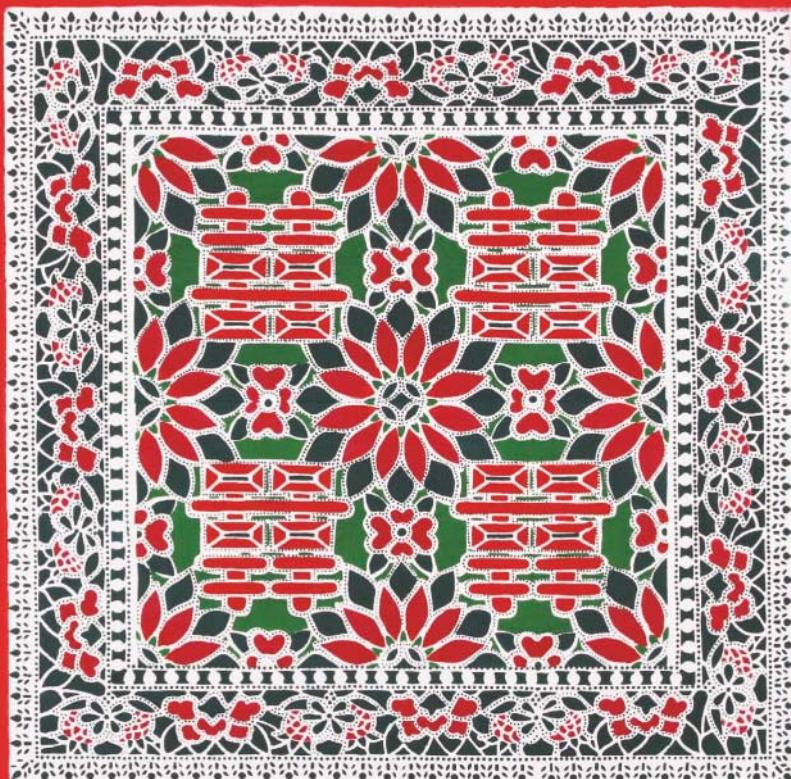
Цветная набивная ткань

80×80 см

Провинция Шаньси

Собрание Музея народного искусства провинции Шаньси

требуется во время брачной церемонии. Также считается, что этот узор приносит счастье, гармонию в семейную жизнь и большое потомство. Так как слово «рыба» созвучно слову «избыток», изображение рыбы стало символизировать материальное благополучие, поэтому узор из карпов, плавающих вокруг лотосов, имеет дополнительное значение — «достаток, приумножающийся год за годом». Это один из самых часто встречающихся узоров в народном искусстве.

Платок с узором из четырех двойных иероглифов 喜

Цветная набивная ткань

90×90 см

Городской округ Линьи провинции Шаньдун

Платок с узором из четырех двойных иероглифов 喜

Символ 喜 (си, «двойное счастье»), представляющий собой два иероглифа 喜 (си, «счастье»), появился только после эпохи Мин и стал использоваться в качестве украшения на свадебных церемониях. Например, изображения в виде двух красных иероглифов 喜 вешали на двери, окна, стены и утварь в доме новобрачных. Платки также не были исключением — этот платок из цветной набивной ткани жених и невеста использовали во время брачной церемонии. Особенное распространение такие узоры получили в юго-западной части провинции Шаньдун.

Платок бэйшань с узором из элементов в форме лошадиных копыт и изображений рыб

Народность мяо не имеет письменности, поэтому украшения и узоры на одежде представляют для них своего рода «хроники», в которых записана история их этноса. Платки бэйшань, которые женщины изготавливали, чтобы носить за спиной своих детей, представляют собой лучшие образцы вышивки и батика. Узор из элементов в форме лошадиных копыт и изображений рыб довольно часто встречается на изделиях народности мяо, окрашенных при помощи технологии батика. Он символизирует историю переселения народности мяо.

Платок с узором из драконов с телом рыбы-вьюна

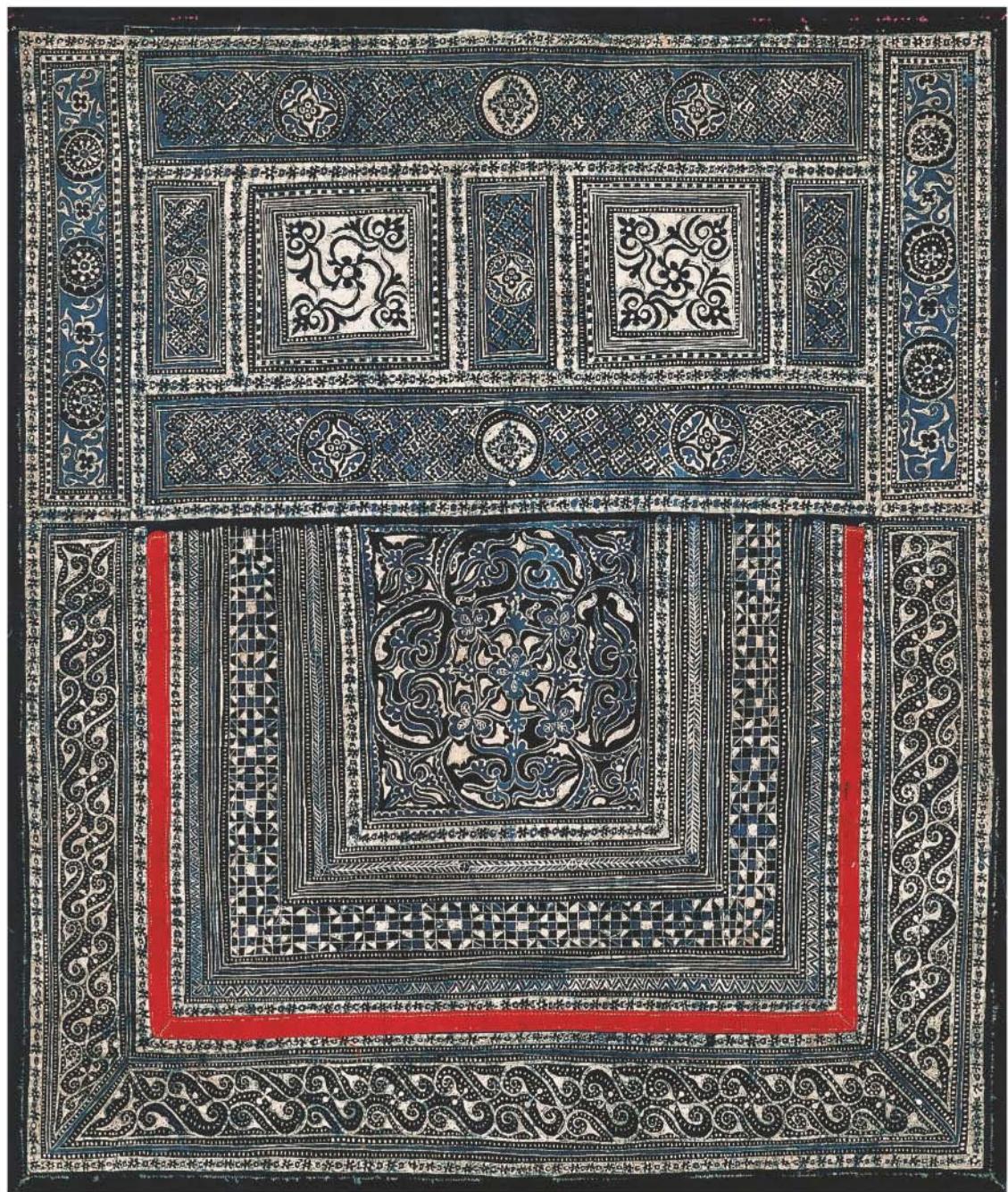
В искусстве народности мяо насчитывается более сотни разновидностей узоров с изображением драконов, которые заметно отличаются от узоров драконов народности хань. Они выглядят фантастично и отличаются своеобразием, например, часто можно увидеть изображения, в которых голова дракона соединена с телом человека или различных животных: свиньи, быка, рыбы-вьюна. На этом платке, окрашенном в технике батик, изображен узор в виде драконов с телом рыбы-вьюна, который выглядит довольно просто, но в то же время динамично.

Платок с узором из драконов, бабочек, птиц и барабанов

Узор из драконов, бабочек, птиц и медных барабанов является одним из самых распространенных узоров в технике батик, а изображение бабочки чаще всего встречается в искусстве народности мяо, так как она считается ее прародителем, о чем свидетельствуют древние песни. Кроме этого в вышивке и батике народности мяо широко используется узор из птиц. Один из самых важных предметов ритуальной утвари народности мяо — медный барабан — тоже довольно часто можно увидеть в узорах. Обычно его окружают солнце и звезды — это отголосок обрядов поклонения солнцу.

Платок бэйшань с узором из бабочек

Как уже говорилось выше, бабочка считается предком народности мяо. Согласно мифам, она отложила двенадцать яиц, из которых вылупилось потомство, давшее начало двенадцати ветвям народности мяо, поэтому ее называют «бабочкой-праматерью». В тканях, выполненных в технике батик, вышитой одежде и искусстве вырезания из бумаги постоянно встречаются узоры из бабочек, причем одни из них выглядят реалистично, а другие — довольно абстрактны. Это разнообразие узоров на сходную тему отражает обычай поклонения предку, который глубоко укоренился в культуре и менталитете народности мяо.

Платок бэйшань с узором из элементов в форме лошадиных копыт и изображений рыб

Батик

58×56 см

Городской округ Аньшунь провинции Гуйчжоу

Платок с узором из драконов с телом рыбы-вынона

Батик

69×69 см

Уезд Гайдин провинции Гүйчжоу

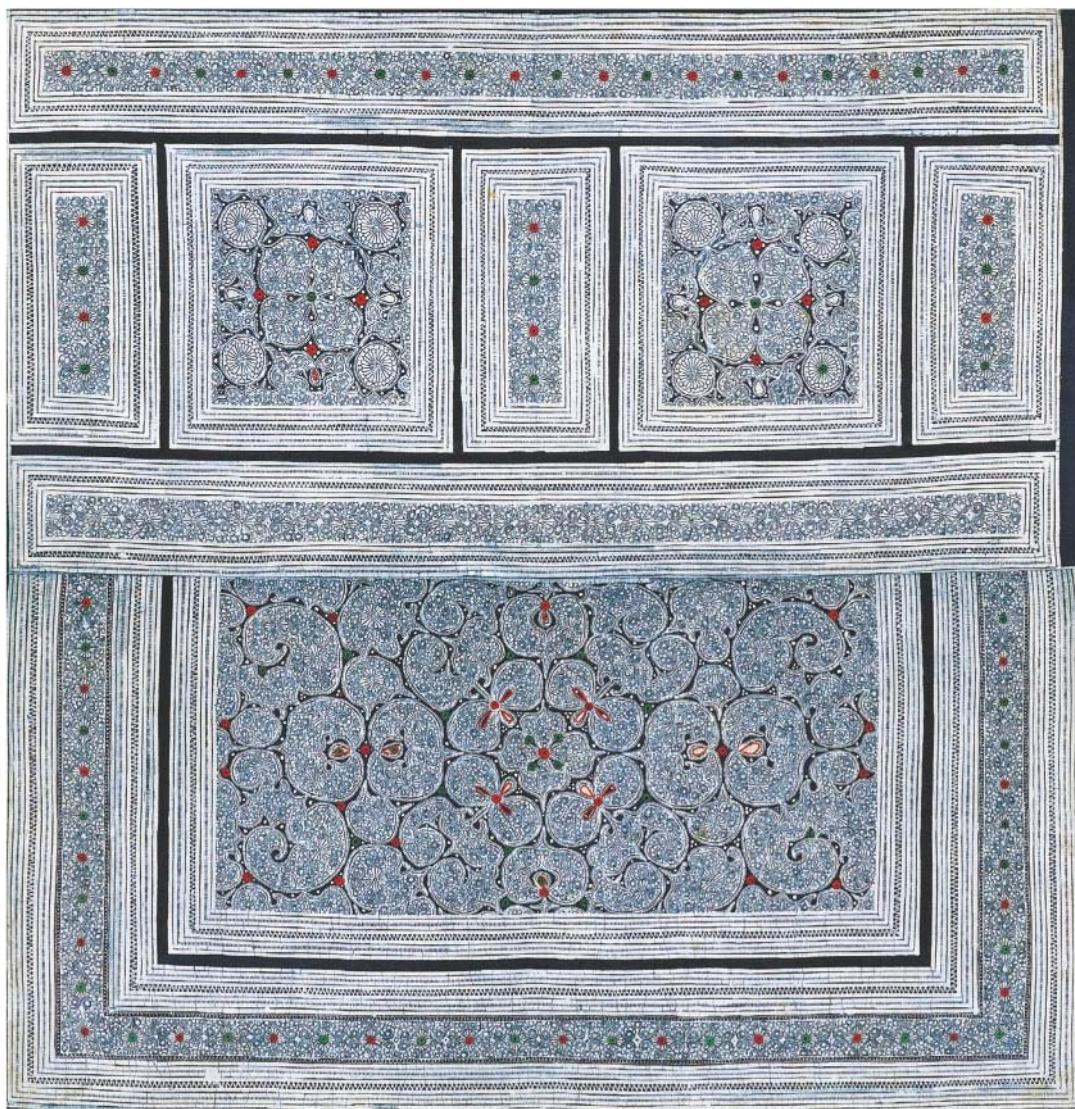

Платок с узором из драконов, бабочек, птиц и барабанов

Батик

84×82 см

Уезд Жунцзян провинции Гуйчжоу

Платок бэйшань с узором из бабочек

Батик

64×56 см

Уезд Чжисицин провинции Гуйчжоу

Узор из бабочек, птиц, быков и драконов

Нанесение узора с помощью воска — самый важный этап технологии батика, этот процесс схож с процессом создания картины, но вместо кисти здесь шпатель, а вместо туши — расплавленный воск, которым на белом полотне рисуют узор. Женщины народности мяо из уезда Даньчжай

Узор из бабочек, птиц, быков и драконов

Батик
80×40 см
Уезд Даньчжай
провинции Гуйчжоу

в совершенстве владеют этим искусством, а самыми распространенными элементами таких узоров являются изображения рыб, драконов (человек-дракон), птиц, бабочек и быков.

Вышивка

Кроме четырех знаменитых видов вышивки существует множество изящных работ, выполненных в различных национальных техниках, включая ханьскую вышивку и виды вышивки малых народностей. Можно встретить как достигающие нескольких метров работы, например, знамена для народных гуляний, вышитые пологи, так и маленькие, которые помещаются на ладони — мешочки с ароматными травами и другие изделия, пользующиеся большой популярностью в среде интеллигенции. Отдельного внимания заслуживают национальные костюмы народности мяо, они служат своего рода «историческими хрониками, которые носят прямо на себе», и отражают историю и космогонические представления этой народности.

Прелестный котенок

Вышивка хаотичными стежками в реалистичной манере, *сюйши луаньчжэнь*, — особый вид вышивки, при котором стежки и цветовая передача выстроены таким образом, чтобы имитировать карандашный набросок. Данное изделие отличается высокой детализацией, при этом в процессе

Прелестный котенок

Гу Вэнься³⁹
Сучжоуская сюйши
луаньчжэнь
38×50 см

³⁹ Гу Вэнься (род. 1931) — мастер сучжоуской вышивки. Занималась исследованием и воссозданием древних образцов вышивки. Основные темы ее работ — коты, золотые рыбки, цветы и птицы.

изображения шерсти использовалась иллюзия пустого пространства, то есть «шерстинки» не прилегают друг к другу плотную, а к светлым нитям добавлены темные, что позволяет реалистично изобразить не только пушистые волоски, но и их естественную форму. Глаза котенка — воплощение мастерства вышивальщицы, они вышиты синими, белыми, черными, бордовыми, зелеными и желтыми нитями: стежки очень тонкие, а их пересечения едва заметны; блик передан несколькими короткими стежками белого цвета. В этом пристальном взгляде котенка непостижимым образом отразились индивидуальность вышивальщицы и высокий уровень ее художественной подготовки.

Храм Ханьшаньсы

Гу Вэнься — знаменитая вышивальщица в технике сучжоуской вышивки, ее произведение «Храм Ханьшаньсы» сделано в стиле пинчжэнь, который позволяет передать архитектурные особенности храма. Специфика этого полотна заключается в том, что постройки изображены реалистично, а деревья, напротив, — абстрактно. Свет и тень выстроены таким образом,

Храм Ханьшаньсы

Гу Вэнься
Сучжоуская пинчжэнь
61×66 см

что храм Ханьшаньсы предстает перед зрителем во всем своем древнем величии на фоне спокойного пейзажа, воплощая высокий уровень мастерства и художественные способности автора.

Портрет Ци Байши⁴⁰

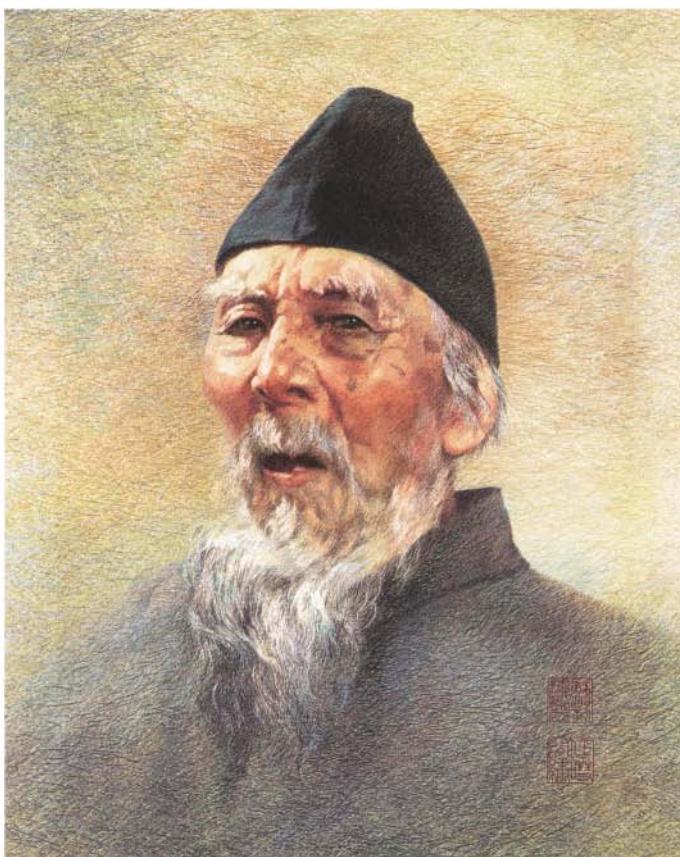
«Портрет Ци Байши» — одно из характерных произведений позднего периода творчества Жэнь Хуэйсянь⁴¹. Основой для вышивки послужил портрет, написанный маслом. В соответствии с формой, цветом, светотенью эскиза и особенностями данной техники вышивания, мы можем сделать вывод, что Жэнь Хуэйсянь сначала тонкими стежками вышивала контуры и черты лица Ци Байши, а также его силуэт. Затем вышивальщица стала наслаждаться цветами, перекрещивая нити, чередуя длинные и короткие стежки, что позволило одновременно достичь выразительности и плавности линий, четкости и мягкости очертаний. Здесь сочетаются реальная и абстрактная манеры, плотность и разреженность стежков. Портрет всецело передает настроение старика, особенной силой воздействия обладают его распахнутые глаза, в которых отразилась мудрость персонажа и его дух, не сломленный житейскими невзгодами. Кажется, что серебристая борода немного колышется на груди, что еще лучше демонстрирует силу художественного таланта Жэнь Хуэйсянь.

Уединенный уголок в горах Фучуньшань (фрагмент)

Источником для этого произведения послужила картина Хуан Гунвана — одного из четырех великих живописцев династии Юань, который занял важное место в истории развития китайской пейзажной живописи и оказал сильное влияние на литераторов и художников последующих эпох. «Уединенный уголок в горах Фучуньшань» — классический шедевр в стиле живописи тушью. На нем изображена река Фучуньцзян, на обоих берегах которой возвышаются горы и холмы, их каменистые склоны заросли деревьями и кустарниками. Берега реки точно переданы благодаря умелому сочетанию плотных и разреженных стежков, мы видим между зарослями небольшое селение, террасы, рыбацкие лодки на водной глади, маленький мост, а также вдали горный ручеек и водопад в гуще деревьев. Детали пейзажа раскрываются вслед за перемещением взгляда зрителя, который

⁴⁰ Ци Байши (1864–1957) — каллиграф, художник, мастер резьбы по камню. Прославился работами в жанре хуаняо («цветы и птицы»), является признанным мастером в изображении креветок.

⁴¹ Жэнь Хуэйсянь (1916–2003) — мастер и исследовательница вышивки, признанная «искуснейшей рукодельницей современности». Ее работы внесли большой вклад в развитие стиля луаньчжэнь и двухсторонней вышивки.

Портрет
Ци Байши
Жэнь Хэйсянь
Сучжоуская
луканьчжэнь
45×35 см

бессознательно следует заложенному в картине внутреннему порядку. Вышивка выполнена в реалистичной манере, использование традиционной техники соучжэнь («техника спутанных стежков») позволило не только изобразить пейзаж по обоим берегам реки Фучуньцзян, но и с помощью мириады стежков передать стиль Хуан Гунвана, воспроизвести штриховку, которой выполнены горы, облака, камни, стоящие в дымке деревья. Таким образом, зритель может насладиться не только изображенным пейзажем, но и оценить необычайное мастерство вышивальщиков.

Грациозность

Эскизом для данной вышивки послужила картина в жанре хуаняо известного художника Чжоу Тяньминя⁴². Произведение сочетает в себе основы

⁴² Чжоу Тяньминь (1919–1984) — художник стиля гунби, чьи основные работы относятся к жанру хуаняо. Его картины сочетают в себе приемы традиционной китайской живописи гохуа и западной живописи.

Уединенный уголок в горах Фучунышань (фрагмент)

Фу Мэйин, Фань Сюэин, Фань Линьфан, Цзинь Ин и др.,
Жэнь Хэйсянь, Ван Цзуши (руководители)
Сучжоуская вышивка
39×1154 см

стиля гунби⁴³ традиционной китайской живописи с композицией и колористикой, характерными для западной живописи, что делает картину еще более многоуровневой и содержательной, особенно изящно здесь изображен павлин. В этом изделии нашли отражение и особенности эпохи, и индивидуальный стиль автора.

В процессе создания произведения мастер использовал традиционные техники сучжоуской вышивки: стежки внахлест саньтао, растянутые стежки шичжэнь, изогнутые стежки гуньчжэнь. Они выглядят аккуратно, расположены близко друг к другу, причем в некоторых частях полотна — более сконцентрировано, а в других — более свободно. Тонкая работа в полной мере демонстрирует всю красоту сучжоуской вышивки.

⁴³ Гунби (досл. «тщательная кисть») — техника традиционной китайской живописи. Такая живопись передает мельчайшие детали изображаемого объекта при помощи мелких и тонких штрихов цунь. — Примеч. пер.

Грациозность

Сучжоуская
односторонняя
вышивка
175×94 см
Собрание
Института
исследований
сучжоуской вышивки

Произведение выглядит крайне реалистично, блеск нитей и простота цветов способствуют созданию единого визуального образа, оно будто бы наполнено звуками весны. Это одно из лучших современных изделий в технике сучжоуской вышивки, которое вошло в собрание Государственного музея прикладного искусства.

Лотосовый пруд в золотистых тонах

Сучжоуская двусторонняя вышивка

80×220 см

Собрание Института исследований сучжоуской вышивки

Лотосовый пруд в золотистых тонах

Картина «Лотосовый пруд в золотистых тонах» известного художника и профессора Института изобразительного искусства университета Цинхуа Юань Юньфу отличается изысканностью тонов и свободой стиля. В ней соединились техника абстрактной живописи и реалистичная манера изображения, что позволило во всей полноте отобразить чистую красоту лотосов. Благодаря глубокому пониманию содержания картины и основ изобразительного искусства мастер сучжоуской вышивки с помощью

техники хаотичных стежков луаньчжэнь точно передал перекрещивающиеся штрихи и цвета, которыми изображены листья лотосов и поверхность пруда. Простое и даже грубоватое исполнение, пятна цветов, контраст пустого и заполненного пространства, а также сочетание капель, нитей и фактур проявили красоту и многообразность лотосов. В произведении сквозь насыщенность содержания прорывается простая и свободная манера изображения, потрясая зрителя своей красотой.

Головы тигров

Цзо Цзичунь⁴⁴

Хунаньская двусторонняя вышивка

Диаметр 30 см

Головы тигров

Хунаньская вышивка чаще всего используется для изображения тигров или похожих на тигров животных с пушистой шерстью. На это указывают и устоявшиеся выражения: «сучжоуские кошки» и «хунаньские тигры». В хунаньской вышивке существует особая техника — пэнмао чжэнь («стежки в виде взлохмаченной шерсти»). Ее создала Юй Чжэнъхуэй. Она доработала технику чаньчжэнь («смешанные стежки»): чтобы передать

⁴⁴ Цзо Цзичунь (род. 1945) — мастер хунаньской вышивки, лауреат премии «Байхуацзян» в области прикладного искусства. Наиболее известна работами, изображающими людей и животных.

мягкость и подвижность шерсти, мастерица сочетала плотные стежки с разреженными, а грубые нити — с тонкими. Цзо Цзичунь унаследовала от Юй Чжэнхуэй традиции вышивки в данной технике. Тигры на ее картинах выглядят крайне реалистично: кажется, что если дотронуться до них, то почувствуешь под рукой настоящую шерсть. На вышивке отчетливо видны полосы и переходы оттенков, что делает изображение еще более ярким и красочным. В процессе вышивки глаз использовались нити более двадцати цветов, благодаря их перекрециванию и наслажданию удалось передать блеск и цвет глаз.

Карпы

Сычуаньская вышивка была создана народами, проживающими в западной части провинции Сычуань, и имеет долгую историю. Сычуаньская вышивка отличается большим разнообразием техник — их насчитывается свыше сотни, например: юньчжэнь («перемежающиеся стежки»), пучжэнь («вышивка стелющимися стежками»), гуньчжэнь («изогнутые стежки»), цзечжэнь («рассеченные стежки»), чаньчжэнь («смешанные стежки»), ша-чжэнь («стежки-песчинки») и т.д. С помощью техник сычуаньской вышивки могут быть изображены как представители животного и растительного миров, например, панды или карпы, цветы или птицы, так и люди. Традиционная сычуаньская вышивка не только позволяет показать особенности изображаемого объекта, но и достичь особых цветовых переходов, создать иллюзию реальности. Данное изделие представляет собой двустороннюю вышивку и выполнено в технике трех различий⁴⁵, которая ознаменовала новый этап в развитии традиционной сычуаньской вышивки. В 1988 году известная мастерица Ян Дэцюань вышила в данной технике картину, на которой были изображены карпы, впоследствии ставшие традиционной темой произведений.

Весенняя прогулка

Утонченная двусторонняя вышивка — новый вид вышивки, созданный на основе традиционных техник; его главными особенностями являются небольшая площадь полотна, искусность композиции и методика выполнения. Данный вид вышивки позволяет при помощи тончайших стежков, имитирующих штрихи, создать на небольшом полотне детальное изображение со множеством людей, животных и различных предметов. К данному виду вышивки относится вышивка из Уси, уже ставшая самобытным явлением в этой области. Картина «Весенняя прогулка» создана мастерицей высочайшего уровня Чжао Хуньюй⁴⁶ в технике двусторонней вышивки при помощи ярких цветных нитей и тончайших стежков. Здесь изображены две молодые девушки эпохи Тан верхом на лошадях.

Вышитое полотно с пожеланиями долголетия из могильника Инъвань

Данное произведение было воссоздано в 2003 году знаменитым ткачом шелка юньцзинь Цзинь Вэнем при поддержке специалиста по сучжоуской

⁴⁵ Техника трех различий — техника вышивки, при которой на обеих сторонах произведения различаются цвет, вид и форма изображаемого. — Примеч. пер.

⁴⁶ Чжао Хуньюй (род. 1958) — мастер вышивки из уезда Уси. На основе традиционных техник местной вышивки создала свою собственную — мацзун сю («вышивка конским волосом»).

вышивке Гу Вэнься по фрагментам вышивки, обнаруженным в могильнике Иньвань эпохи Хань, который расположен в уезде Дунхай провинции Цзянсу. Полотно выполнено в технике бяньсю, пользовавшейся в эпоху Хань особой популярностью.

Узор состоит из изображений различных животных, которые во времена правления династии Восточная Хань наделялись сакральным значением: считалось, что после смерти человека они приводят его душу в потусторонний мир, где царит вечное счастье. Изображенные на полотне фениксы, птицы, парящие зонты отличаются динамичностью и свободной манерой исполнения. Для окраски нитей использовались растительные и минеральные красители, узор выглядит древним, но не архаичным, простым, но в то же время не лишенным изящности. Данное изделие является предметом роскоши того времени, эта тонкая работа не только воплотила в себе эстетику пышных похоронных церемоний эпохи Хань и идею бессмертия души, но и художественные достижения мастеров китайской вышивки раннего периода.

Ваза в виде тыквы-горлянки

Гуандунская вышивка — это вид вышивки, который был создан народами, проживающими рядом с городами Гуанчжоу и Чаочжоу. Существует четыре типа гуандунской вышивки: вышивка шерстяными нитями *жунсю*, вышивка шелковыми нитями *сяньсю*, вышивка золотыми и серебряными нитями *динцзиньсю* и вышивка шерстяными и золотыми нитями *цзиньжунсю*. Все эти разновидности отличаются сложностью и большим разнообразием стежков. Вышивка золотыми и серебряными нитями *динцзиньсю* представляет собой популярную традиционную технику гуандунской вышивки, где в качестве подкладки используется толстая верблюжья шерсть, на которой узор выглядит рельефнее. Такая вышивка часто применяется для декорирования театральных костюмов, сценического реквизита и украшения храмов. Основная особенность чаочжоуской вышивки, которая представляет собой разновидность гуандунской, заключается в создании рельефного узора золотыми и серебряными нитями на подкладке из шелка. В данной технике вышивают изображения людей, драконов, фениксов, различных старинных предметов, животных, цветов и трав. Такие изделия отличаются сложной сбалансированной композицией и яркими цветами. Эта вышитая картина с вазой в виде тыквы-горлянки демонстрирует все особенности гуандунской вышивки, начиная с изображаемого объекта и заканчивая техникой выполнения и производимым художественным эффектом.

Карпы

Сычуаньская двусторонняя вышивка в технике трех различий
Коллекция Института исследований сычуаньской вышивки

金雀圖 戊子年弘毅娘子吳錫

Весенняя прогулка

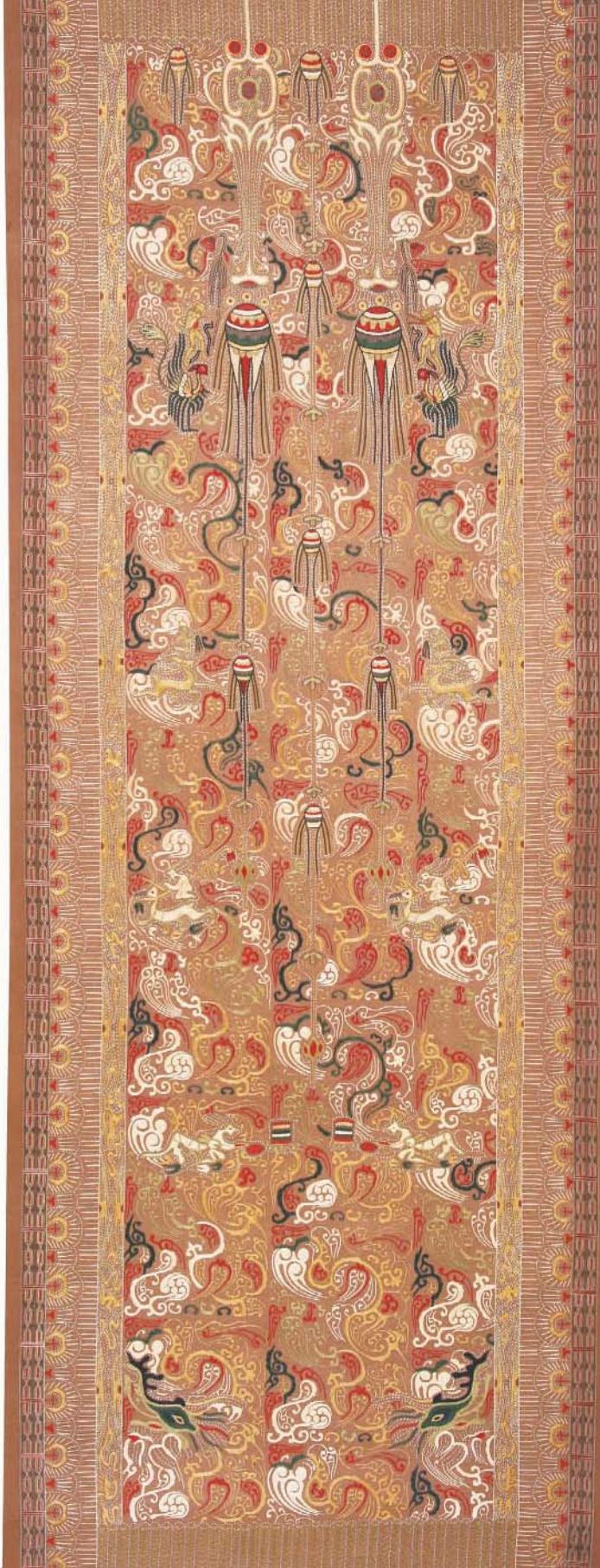
Чжасо Хунъюй

КНР

Двусторонняя вышивка

27×21 см

Уезд Уси провинции Цзянсу

Вышитое полотно
с пожеланиями
долголетия
из могильника
Иньвань

Реконструкция
Цзинь Вэнь,
Цянь Сяопин
КНР
Уезд Дунхай
провинции Цзянсу

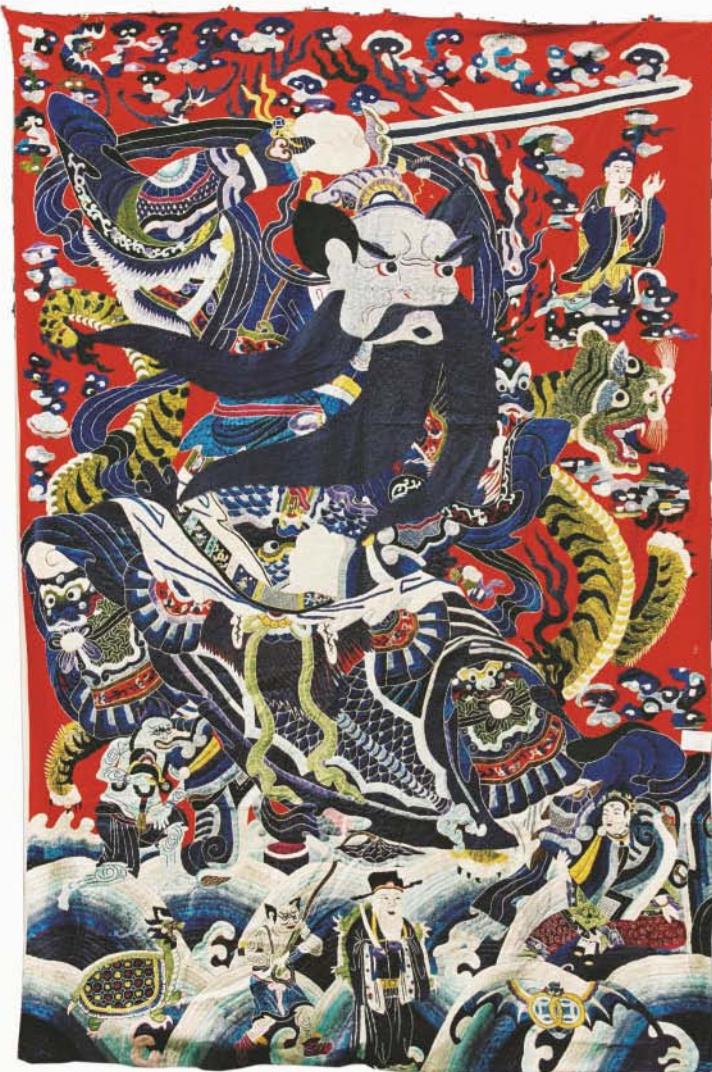

Ваза в виде тыквы-горлянки

Гуандунская вышивка

Высота 50 см

Коллекция Ян Цзяньпина

Пара знамен
с изображениями
Цин-луна и Бай-ху
Династия Цин
Пинчжэнь
380×254 см
Город Ханьчжун
провинции Шаньси

Пара знамен с изображениями Цин-луна и Бай-ху

Верования китайцев, связанные с небесными явлениями, имеют долгую историю. Уже в период Сражающихся царств существовало представление о двадцати восьми зодиакальных станциях⁴⁷ и четырех сторонах света, каждая из которых имела своего божественного покровителя, так, зеле-

⁴⁷ В китайской астрографии обозначали 28 зодиакальных станций — каждая представляла собой небесный сектор, внутри которого располагалось одноименное созвездие. По этим секторам двигались семь главных светил: солнце и луна — астрономические эквиваленты сил инь и ян, и пять планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн) — эквиваленты пяти элементов (дерево, огонь, вода, земля, металл).

ный дракон Цин-лун являлся покровителем востока, а белый тигр Бай-ху отвечал за запад. Во времена расцвета даосизма эти два мифических животных были персонифицированы и стали часто встречаться на картинах вместе: Цин-луна изображали с левой стороны и называли Мэн Чжан, а Бай-ху — справа и называли Цзянь Бин. Это знамя с их вышитыми изображениями служило украшением даосского храма в городе Ханьчжун во времена правления династии Цин. Главными героями данного полотна являются Цин-лун и Бай-ху: они изображены с мечами в руках, волны под их ногами символизируют море, которое окружает остров бессмертных.

Вокруг них расположены Лао-цзы⁴⁸, Будда, Дунван-гун⁴⁹, Сиванму⁵⁰, Чжун Куй, Лю Хай⁵¹, черепаха с головой дракона⁵², трехлапая жаба⁵³, летучая мышь, волшебные облака, а также другие магические символы и талисманы. Изображения отличаются динамичностью и яркой цветовой гаммой, своим величием главные фигуры производят на зрителей неизгладимое впечатление.

Нагрудники в виде животных

Тигр и лев считаются «царями зверей». Люди верили, что тигр ни с кем не сравняется в храбрости и свирепости, поэтому может изгонять зло и сражаться с демонами; лев является символом мужественности и охраняет жилище от различных напастей, поэтому детскую одежду, обувь и игрушки стали изготавливать в виде тигров или львов в надежде защитить ребенка от воздействия злых сил. Лягушка имеет многочисленное потомство, согласно народным верованиям, она может без вреда для себя съесть любой из «пяти ядов»⁵⁴, кроме этого, в китайском языке слово 蛙 (ва, «лягушка») созвучно слову 娃 (ва, «маленький ребенок»). Таким образом, лягушка считается животным-талисманом, которое способствует рождению детей и защищает их в будущем, поэтому матери делали нагрудники для детей также и в форме лягушки.

Цилинь, везущий ребенка

«Цилинь, везущий ребенка» или «Небожители даруют сына» — это один из самых распространенных сюжетов вышивки. На этой вышитой подушке изображена небожительница, которая едет верхом на цилинре и держит на руках ребенка. Согласно легенде, дети, которых приносит цилинь, когда вырастут могут стать государственными деятелями, влиятельными чиновниками или искусными полководцами.

⁴⁸ Лао-цзы (V–IV вв. до н.э.) — древнекитайский философ. Автор классического даосского философского трактата «Дао дэ цзин» («Книга пути и достоинства»).

⁴⁹ Дунван-гун — божество даосского пантеона, олицетворявшее мужское начало ян, супруг богини Сиванму. — Примеч. пер.

⁵⁰ Сиванму — одно из наиболее почитаемых божеств даосского пантеона, являлась повелительницей Запада, то есть земель, где живут бессмертные. — Примеч. пер.

⁵¹ Лю Хай — бог монет в даосской мифологии, входил в свиту бога богатства Цай-шэня. — Примеч. пер.

⁵² Драконочертепаха — магическое животное, символ гармонии. Считается, что ее изображение в качестве талисмана охраняет дом от всего плохого, что может в него проникнуть или накопиться в нем.

⁵³ Трехлапая жаба является символом богатства в китайской культуре. — Примеч. пер.

⁵⁴ Согласно представлениям древних китайцев, к пяти ядам относились медный купорос, киноварь, реальгар, луннит и магнетит.

Красный тигр

Народная вышивка
23×35 см

Зеленый тигр

22×30,5 см

Лев

30×22 см

Лягушка

28×24,5 см

Собрание Музея народного искусства провинции Шэньси

Цилинь, везущий ребенка

20×20 см

Собрание Музея народного искусства провинции Шэньси

Первый на трех экзаменах подряд

Классический сюжет о том, как юноша занимает первое место на трех экзаменах, имеет отношение к системе государственных экзаменов кэцзюй, существовавшей во времена феодального общества. В этой системе экзамены разделялись на три уровня: провинциальные, столичные и императорские, причем на каждом уровне победителю присваивались разные титулы: цзююань — «первый на провинциальных экзаменах», хуэйюань — «первый на столичных экзаменах», чжсанъюань — «первый на императорских экзаменах». Тот, кто имел все три титула, назывался санъюань — «первый на трех экзаменах». Победить на экзаменах было довольно тяжело, поэтому неудивительно, что того, кто получал титул чжсанъюань, ждал мгновенный успех. Занимавшего первое место на трех экзаменах подряд награждали титулом ляньчжун санъюань («первый на трех экзаменах подряд»). На этой вышитой подушке верхом на коне изображен мужчина, имеющий титул ляньчжун санъюань, который, добившись успеха, возвращается в родные края.

Первый на трех экзаменах подряд

20×20 см

Собрание Музея народного искусства провинции Шэнси

Детская одежда с аппликациями в виде перепрыгивающего через ворота карпа⁵⁵ и чжуанъюана верхом на курице

Вышивка-аппликация

Уезд Янсинь провинции Хубэй

Собрание Музея народного искусства провинции Хубэй

Детская одежда с аппликациями

Детская одежда из уезда Янсинь провинции Хубэй украшена различными изображениями-талисманами, которые пришиваются к поверхности одежды, — этот способ декорирования называется бунхуа («художественная аппликация»). Детскую одежду в основном украшали узорами, имевшими символический характер. Например, изображения тигров, львов и других животных, а также победителей на государственных экзаменах — все они обычно встречаются на одежде для мальчиков, а лотосы и феников часто можно увидеть на одежде и нагрудниках для девочек.

⁵⁵ Перепрыгивающий через ворота карп — символ, обозначавший успешную сдачу государственных экзаменов.

Детская одежда с изображениями феникса, льва и лотосов

Вышивка-аппликация

Уезд Янсинь провинции Хубэй

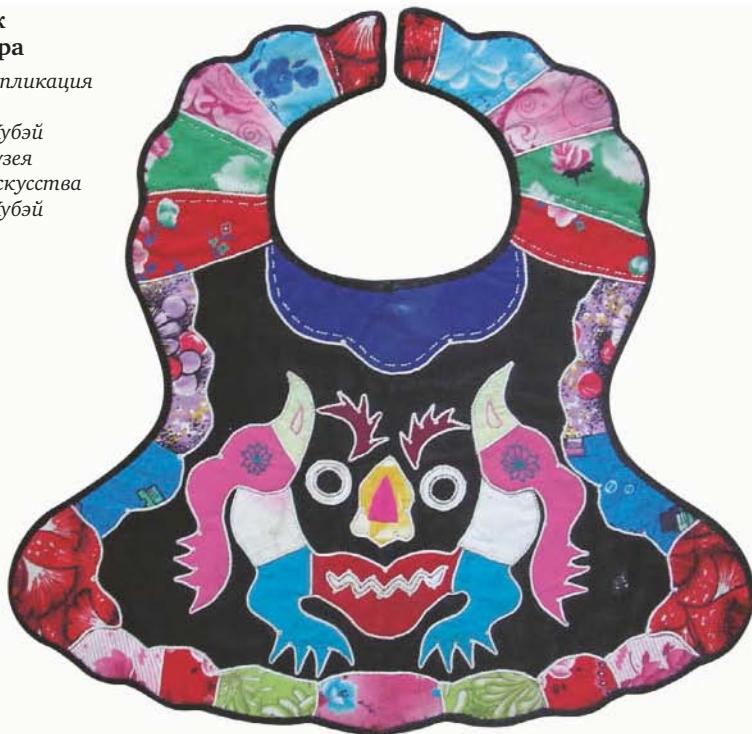
Собрание Музея народного искусства провинции Хубэй

Нагрудник в виде тигра

Это детский нагрудник, или слюнявчик, в форме тигра, который считался магическим животным, защищающим детей от злых сил. Именно поэтому он стал излюбленным узором женщин для украшения детской одежды. Различные лоскутки узорчатой ткани соединялись друг с другом в форме нагрудника, на который затем нашивалась простая аппликация в виде фантастичного изображения тигра. Он должен был оберегать ребенка от зла. В разных регионах в народе был распространен обычай изготавливать детскую одежду из лоскутов ткани, оставшейся от пошива погребальных одеяний для стариков; считалось, что это дарует ребенку долголетие.

**Нагрудник
в виде тигра**

Вышивка-аппликация
Уезд Янсинь
провинции Хубэй
Собрание Музея
народного искусства
провинции Хубэй

Передник с изображением белой цапли и лотоса

Сюжет «Белая цапля и лотос» имеет значение «создавать узы», белая цапля здесь символизирует мужское начало, а лотос — женское, их связь представляет собой супружество. В нижней части передника изображена рыба, которая является символом продолжения рода. Данный передник представляет собой предмет нижнего белья, который женщина надевала на свадьбу. Изображенный на нем узор означает «чем больше у пары будет детей, тем счастливее будет их жизнь».

Платок с узором «Перепрыгивающий через ворота карп»

В уезде Хуанмэй провинции Хубэй была создана не только хуанмэйская опера, но и хуанмэйская вышивка, которая представляет собой вид народной вышивки разноцветными нитями на темно-синей или черной грубой ткани. Она не только включает в себя вышивку крестом, но и такие техники, как шов цзяочачжэнь («козлик») или хуанггуа цзя («стежки в форме каркаса для выращивания огурцов») и цзечжэнь («стебельчатый шов»)⁵⁶.

⁵⁶ В русской транскрипции данная техника омонимична с уже фигурировавшей выше цзечжэнь («рассеченные стежки»).

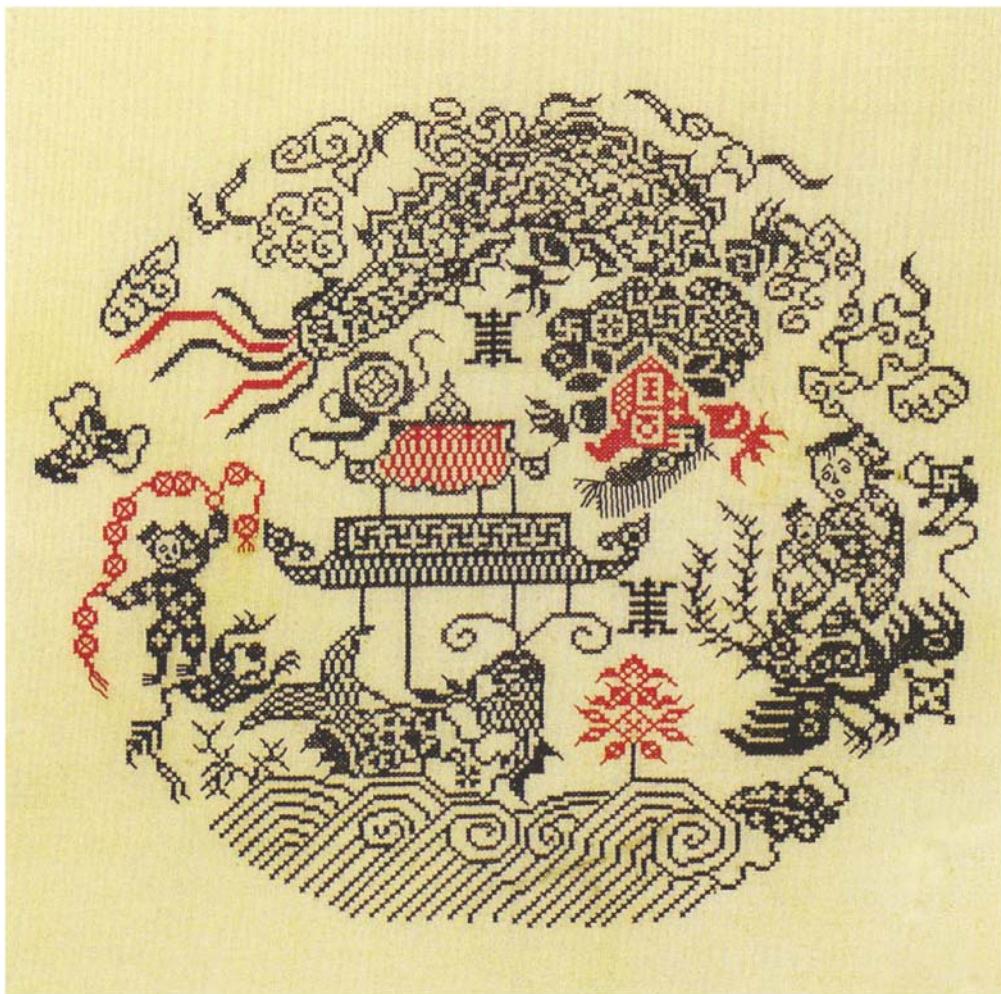

Передник
с изображением
белой цапли
и лотоса

35,5×36 см
Собрание Музея
народного искусства
провинции Шаньси

Узоры, выполненные в технике хуанмэйской вышивки, могут иметь круглую форму, заполнять полотно целиком или использоваться для украшения каймы и углов полотна, а также отличаются большим разнообразием сюжетов. В основном это узоры-талismanы, приносящие счастье, долголетие, благополучие в семейной жизни, а также узоры «Четыре занятия ученого: игра на цине, вэйци⁵⁷, каллиграфия и живопись», «Перепрыгивающий через ворота карп», «Небожители даруют ребенка», «Лю Хай играет с жабой». Часто изображались сценки из хуанмэйской оперы:

⁵⁷ Вэйци — китайская игра в шахматы. Также известна как облавные шашки или го. — Примеч. пер.

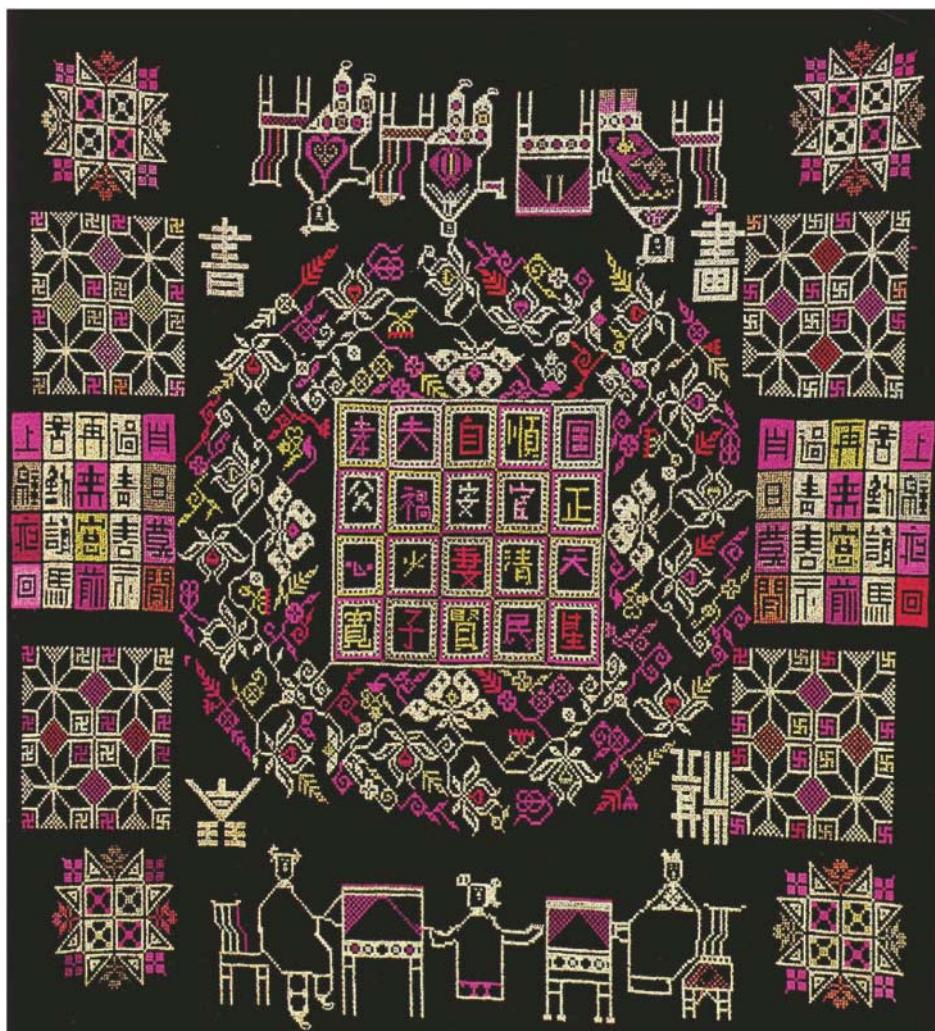
Платок с узором «Перепрыгивающий через ворота карп»

Хуанмэйская вышивка

85×85 см

Уезд Хуанмэй провинции Хубэй

сидящие друг напротив друга люди, свадебная церемония, странствия, игра в кости и т.п. Особенность хуанмэйской вышивки заключается в том, что в большинстве случаев узор выглядит симметрично. Украшенные такой вышивкой платки могут использоваться в качестве головных уборов, поясов, предметов детской одежды, а также в них можно заворачивать и переносить какие-либо вещи. Благодаря своей красоте и долговечности изделия этого типа пользуются большой популярностью у местного населения.

Платок с узором «Четыре занятия ученого:
игра на цине, вэйци, каллиграфия и живопись»

85×85 см
Уезд Хуанмэй провинции Хубэй

Платок с надписями-пожеланиями долголетия

Данное изделие выполнено в технике хуанмэйской вышивки, в центре на нем изображен распространенный в провинциях Хунань и Хубэй узор «Четыре феникса, несущие печать», дополненный цветами пионов, который символизирует достижение богатства и видного положения благодаря государственной службе. По краям платка вышиты надписи «желаю жить так же долго, как стоят Южные горы» и слова «счастье, долголетие,

Платок с надписями-пожеланиями долголетия

85×85 см

Уезд Хуанмэй провинции Хубэй

здоровье и спокойствие», украшенные цветочным орнаментом. В углах изображено по фениксу и символу **卍**, символизирующих долголетие. Такие изделия-талисманы, выполненные в технике традиционной хуанмэйской вышивки цветными нитями на черном фоне, сейчас встречаются довольно редко.

Узор в виде облаков; узор «Бесчисленные богатства»;
узор в виде символа инь-ян; цветочный узор

Вышивка жгутом паньсю — основной вид вышивки, которым представители народности туцзя в округе Хайдун провинции Цинхай украшают

Узор в виде облаков; узор «Бесчисленные богатства»;
узор в виде символа инь-ян; цветочный узор
Хучжус-Туский автономный уезд провинции Цинхай

одежду и аксессуары, например, головные уборы, воротники, нагрудники, украшения для волос, различные пояса, обувь, а также такие текстильные изделия, как накидки на подушки и т.п. Воплотивший в себе национальные особенности, паньцю выглядит довольно ярко — для этого вида вышивки используются нити семи цветов. Стежки отличаются оригинальностью: выполняются в две нити одинакового цвета, одной из них осуществляют сам стежок, а вторую нить закручивают вокруг первой, чтобы стежки были плотнее и прочнее, а узор выглядел рельефным. Данная техника характеризуется большим разнообразием орнаментов, которых насчитывается около нескольких десятков, например: узоры в форме

символов сансары⁵⁸ и инь-ян, цветов катарантуса⁵⁹, бесконечных узлов, облаков, ромбов, голов птиц, а также символы, приносящие счастье согласно верованиям ханьцев, и изображения Будды. Девушки народности туцзя обычно с малых лет учатся вышиванию у матерей или бабушек, это умение требуется им в будущем, чтобы самостоятельно изготовить предметы, которые составят их приданое.

Приносящий
счастье узор
из цветов и птиц
Пинчжэнь
Хучжу-Туский
автономный уезд
провинции Цинхай

58 Сансара — понятие индийской философии, представляющее собой круговорот перерождений.

59 Катарантус — многолетнее вечнозеленое растение. Встречается в регионах с теплым и влажным климатом, таких как: Индонезия, Куба, Ява и др.

Полотно с узором из круглых символов долголетия, узором «Бесчисленные богатства» и узором в виде стилизованных птичих головок

Паньсюо
Хучжсу-Туский автономный уезд провинции Цинхай

Полотно с узором «Бесчисленные богатства», узором с символами инь-ян, узором из круглых цветов и других символов, характерных для паньсю

Паньсю
Хучжу-Туский автономный уезд провинции Цинхай

Полотно с узором «Бесчисленные богатства», узором с символами инь-ян, узором из круглых цветов и других символов, характерных для паньсю

Паньсю
Хучжсу-Туский автономный уезд провинции Цинхай

Украшение для дверного проема с узором «Чествование Го Цзыи⁶⁰ в день его рождения»

КНР

Чаочжоуская вышивка

48×205 см

Городской округ Шаньтоу провинции Гуандун

Коллекция Чэн Чжиминя

Украшение для дверного проема с узором «Чествование Го Цзыи в день его рождения»

«Чествование Го Цзыи в день его рождения» — традиционный сюжет чаочжоуской вышивки, описывающий, как знатного вельможу эпохи Тан Го Цзыи, которого современники прозвали « тот, кто обрел счастье, достаток и долголетие», пришли поздравить с днем рождения многочисленные сыновья и внуки. Картина построена по принципу симметричной композиции, всего на ней представлено двадцать два человека с Го Цзыи и его супругой в центре. Чаочжоуская вышивка характеризуется смелой и оригинальной манерой изображения людей: для мастера важнее передать характер персонажа и атмосферу, чем портретное сходство. Лица

⁶⁰ Го Цзыи (697–781) — генерал и полководец династии Тан. Положил конец восстанию Ань Лушаня, участвовал в походах против Уйгурского каганата и Тибетской империи. Все его сыновья и зятья занимали высокие посты в государстве, а один из сыновей был женат на принцессе.

сначала обозначаются при помощи наложения подкладки, а затем с помощью шелковых или шерстяных нитей прорабатываются детали. Незаурядная фантазия мастера проявилась в том, что все образы на полотне отличаются друг от друга. Для украшения одежды использовались различные виды чаожоуской вышивки, например, доспехи украшали изображениями цилиней, вышитыми золотыми нитями в особой технике, которая не применялась для вышивки других узоров. Для украшения поперечной балки дверного проема обычно использовали кусок ярко-красного атласа, на котором золотыми и серебряными нитями вышивали узор. Благодаря яркому контрасту фона и нитей полотно выглядело нарядно и празднично, а также являлось воплощением самобытного стиля чаожоуской вышивки. Образы людей на данном полотне вышиты с поразительным мастерством. В 1910 году на Всекитайской выставке ремесел, которая проводилась в Нанкине правительством династии Цин, изделие завоевало одну из высочайших наград и впоследствии стало известно во всем мире.

Фрагменты украшения для дверного проема с узором
«Чествование Го Цзыи в день его рождения»

Украшение для дверного проема с узором «Детские забавы»

Династия Цин

Чаочжоуская вышивка

48×190 см

Городской округ Шаньтоу провинции Гуандун

Коллекция Чэн Чжиминя

Украшение для дверного проема с узором «Детские забавы»

Данное украшение для дверного проема является настоящей ценностью, так как на нем изображены развлечения во время храмовых праздников в древнем Чаошане⁶¹, а также детские забавы в разные времена года. Танцы львов, драконов и цилиней, ярмарочные выступления, борьба, акробатические номера, трюки с фонарями, запуск воздушного змея, игры в китайские шахматы, ловля рыбы — все это позволяет нам в полной мере почувствовать шумную и радостную атмосферу древних празднеств и увеселений. Ярко-красный атлас в качестве фона, цветная бахрома и стеклянные бусины делают этот образец чаожоуской вышивки еще выразительнее.

⁶¹ Чаошань — историческая область городов Чаочжоу и Шаньтоу, на юго-востоке провинции Гуандун. — Примеч. пер.

С точки зрения композиции, изделие построено по принципу «открытое окно»⁶² — расположенные повсюду фигурки детей, которые увлечены совершенно разными занятиями, что делает произведение необыкновенно живым и динамичным. Лица детей размером с горошину, но при этом их черты видны довольно отчетливо. В этом произведении не только чувствуется высокий уровень авторского мастерства, но и, что более важно, на нем необыкновенно реалистично изображены праздники и обычаи былых времен.

⁶² Открытое окно — композиционный принцип, который первоначально применялся при росписи фарфоровых изделий: на поверхности предмета рисовали одну или несколько рамок, так называемых «окон», в которых изображали пейзаж, фигурку человека или орнамент, что делало узор еще более разнообразным, контрастным и динамичным. — Примеч. пер.

Скатерть с изображением льва и львят

Династия Цин

Чаочжоуская вышивка

97×88 см

Городской округ Шаньтоу провинции Гуандун

Коллекция Чэн Чжиминя

Скатерть с изображением льва и львят

У народов, проживающих в Чаошане, принято накрывать стол нарядной скатертью на Новый год, день рождения и свадьбу. Она обычно разделяется на две части: верхнюю и нижнюю. Для украшения верхней части чаще всего используется узор «День рождения Го Цзыи», а для украшения нижней — традиционный сюжет «Лев и львята», который символизирует наставника со своими учениками. Скатерти, подобные изображенной здесь, обычно используются на торжествах в честь дня рождения старших по возрасту и по поверьям могут приносить счастье. Лев вышит кручеными золотыми нитями, фигурки кувыркающихся и играющих друг с другом львят композиционно связаны и кажутся живыми и подвижными. Их изображения дополнены узором из магических облаков, козерогов, феников, летучих мышей и пионов, которые также являются символами-талисманами. Сложность этого изделия и мастерство, с которым оно выполнено, а также многообразие техник, гармоничность композиции, яркость цветов делают изображения объемными, выразительными и наполненными энергией. Данное произведение по праву считается одним из лучших образцов чаочжоуской вышивки кручеными золотыми нитями.

Украшение для дверного проема с двенадцатью цветами и птицами

Полотно этого украшения для дверного проема разбито на клетки, в которых изображено по птице и цветку, каждая клетка представляет собой отдельную орнаментальную единицу, причем они расположены таким образом, что окружают центральный элемент с цветочным узором. В качестве фона взят светло-зеленый атлас, на котором вышито двенадцать разных изображений цветов и птиц. Мы видим журавля и хризантемы, цаплю и розы, мухоловку и лотосы, перепела и пионы, а также сороку, беркута, зимородка и других птиц, расположенных рядом с различными цветами. В вышитых изображениях можно с легкостью выделить как основные, так и второстепенные элементы, образы переданы живо и реалистично, работа отличается тонкостью и новизной. Техника глади в чаочжоуской вышивке характеризуется огромным разнообразием стежков, например, цичжэнь («заполняющие стежки»); цянчжэнь («стежки внастил»), использующиеся в основном при вышивке зверей и птиц; цзечжэнь («стебельчатый шов») и др. Особенностью чаочжоуской вышивки является техника люшуйлу⁶³, которая позволяет создавать реалистичные изображения, наполненные

⁶³ Люшуйлу (букв. «струйки воды, оставляющие за собой след») — особая техника чаочжоуской вышивки, в которой стежки налагаются один на другой.

внутренним ритмом. Вышитые таким образом цветы и травы, мех и перья характеризуются постепенной сменой цвета и плавными переходами из оттенка в оттенок. В этом изделии с необыкновенной полнотой проявился художественный эффект, которым обладает данная техника: если полотно повесить на стену, то кажется, что можно услышать щебет птиц и почувствовать благоухание цветов.

Комплект из трех мешочеков для ароматных трав

Часто гуандунской вышивкой украшают различные аксессуары, которые женщины изготавливают с необыкновенным вниманием и тщательностью. Существует бесконечное множество таких образцов вышивки, кажется, что в них сконцентрированы все чувства и чаяния женщин прошлых эпох. Эти изящные и искусно выполненные предметы пользуются большой популярностью, их приятно держать в руках, например, мешочки для ароматных трав часто носят при себе, дарят друзьям или возлюбленным. Представленные вещи по форме отличаются от традиционных мешочеков для ароматных трав, на одном из них изображена пара гусей особой породы «львиная голова», которую выводят только в районе Чэнхай городского округа Шаньтоу; на обратной стороне мешочка вышиты стихи. Пара гусей является символом взаимной любви, их изображения выполнены с помощью тончайших стежков, оперение проработано до мельчайших деталей, а мускулы на лапах кажутся объемными. Зрителей приводит в восхищение не только мастерство, с которым выполнена эта работа, но и гармоничное сочетание цветов и природный сюжет.

Мешочки для табакерок

Мешочек для табакерки — аксессуар, пользовавшийся популярностью в последние годы правления династии Цин вплоть до начала периода Китайской республики. В то время в зажиточных семьях ЧАОШАНЕ была распространена мода нюхать табак, а изящная табакерка требовала не менее изящного чехла для хранения, который бы не только выполнял практические функции, но и имел эстетическую ценность и отражал статус владельца. Эти тонкие изделия в основном изготавливались женщинами и до сих пор поражают зрителей мастерством исполнения. На лицевой стороне таких мешочеков обычно изображали сороку, сидящую на ветке сливы, петуха, клюющего зерно, или пару бабочек, порхающих с цветка на цветок, а на обратной стороне вышивали стихи. Такие, казалось бы, безделушки приятно держать в руках, стежки на них отличаются тонкостью, цвета приглушенные, но в то же время изысканные, изображения выглядят оригинально.

Украшение для дверного проема с двенадцатью цветами и птицами

Династия Цин

Чаочжуская вышивка

47×155 см

Городской округ Шаньтоу провинции Гуандун

Коллекция Чэн Чжиминя

Комплект из трех мешочеков для ароматных трав

Династия Цин

Чаочжуская вышивка

8×7,3 см (слева),

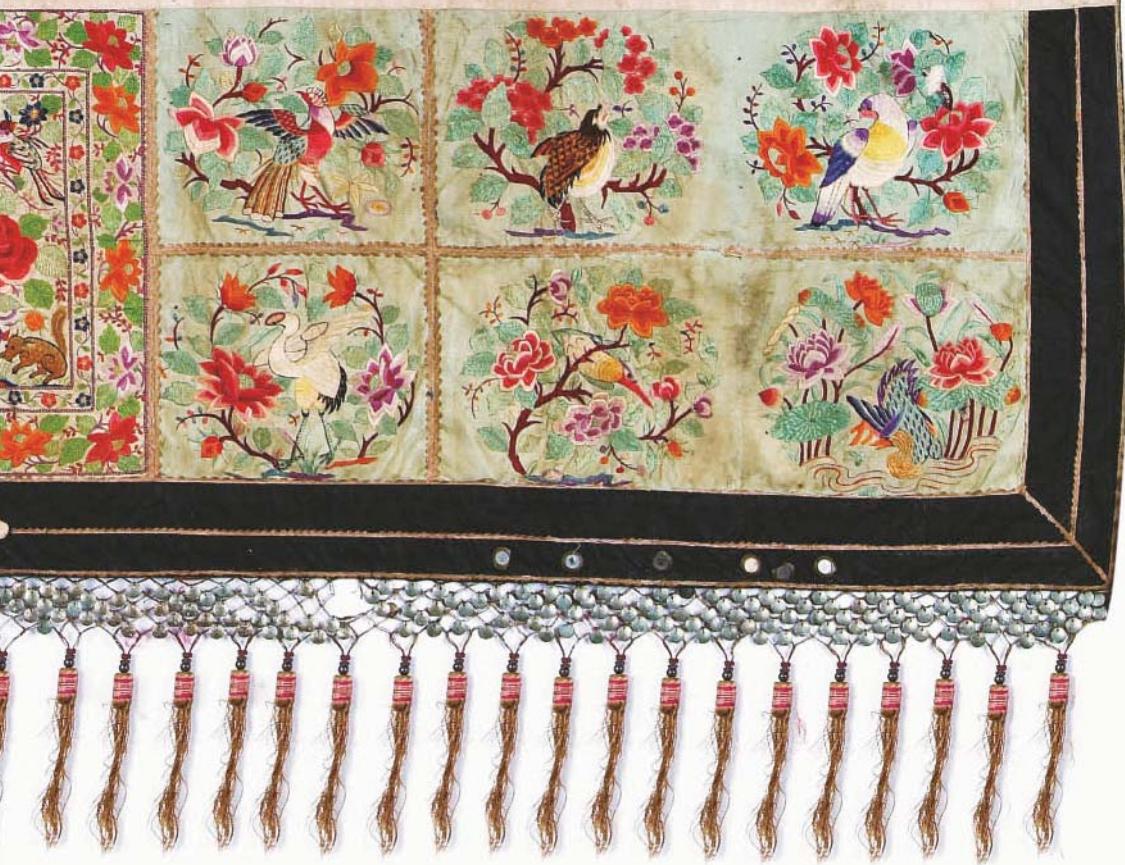
8×5,6 см (в центре),

9×5,5 см (справа)

Коллекция

Чэн Чжиминя

Мешочки для табакерок

Династия Цин

Чаочжоуская вышивка

8,6×6,7 см (слева), 9,2×6,2 см (справа)

Коллекция Чэн Чжиминя

Покрывало с узором из солнца, луны и цветов фикуса

Вышивка народности дун; пинчжэнь; техника пошасю

45×46 см

Уезд Липин провинции Гуйчжоу

Покрывало с узором из солнца, луны и цветов фикуса

Солнце, луна и фикус представляют собой традиционные мотивы вышивки народности дун. Согласно народным преданиям, фикус является символом жизнеспособности и приумножения потомства; солнце и луна — божества, изгоняющие злых духов. Бэйшаньгай — это покрывало, с помощью которого мать привязывала ребенка за спиной, чтобы было удобнее его переносить: считалось, что таким образом злые силы не смогут ему навредить, в этих же целях изделие украшали магическими талисманами —

Покрывало с узором из девяти солнц

Вышивка народности мяо; пинчжэнь; техника пошасю

47×48 см

Уезд Цунцзян провинции Гуйчжоу

изображениями луны, солнца и фикуса. Покрывала с такими узорами чрезвычайно распространены в уезде Липин.

Покрывало с узором из девяти солнц

В одной из старинных песен народности мяо поется о том, что когда-то на небе было девять солнц и девять лун, но потом один храбрый юноша

стал стрелять в небо из лука, и на нем остались только одно солнце и одна луна. В районе уезда Цунцзян, где проживают представители народности мяо, узор из девяти солнц тесно связан с верованием в то, что «девять солнц защищают одно», т.е. девять солнц на небе охраняют «солнце каждой матери» — ее ребенка. Техника *пошасю* («разорванный шелк») заключается в следующем: шелковую нить делят на несколько частей (от шести до двенадцати), затем поверх бумажного шаблона вышивают гладью узор на шелковом полотне, в результате чего шаблон оказывается пришитым

Феникс

Вышивка шнуром (чжоусю)
Уезд Лэйшань провинции Гуйчжоу

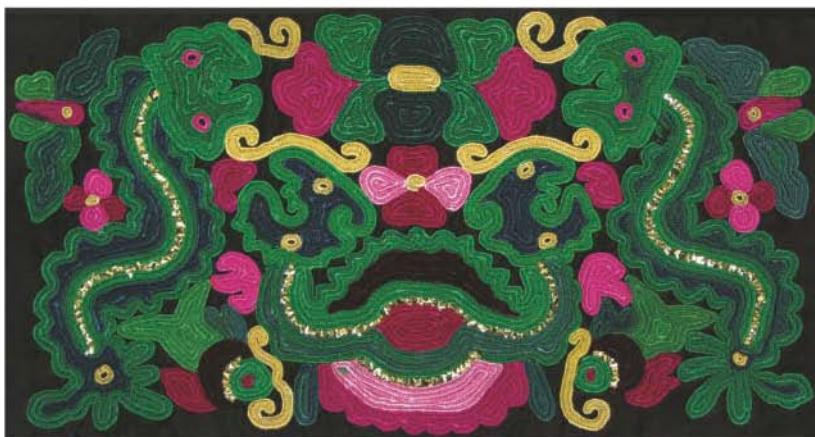
Бабочка-праматерь

Чжоусю
Уезд Тайцзян провинции Гуйчжоу

меж нитями и тканью. Так вышивка становится выпуклой и трехмерной. Представленное изделие выполнено в этой технике, благодаря чему узор из девяти солнц выглядит рельефным.

Вышивка народности мяо: простые узоры

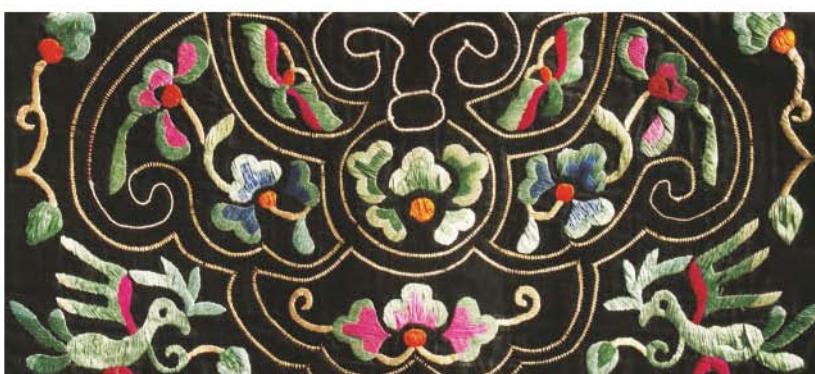
Дракон, феникс, птица, бабочка-праматерь — характерные узоры народности мяо, которые широко применяются в вышивке, батике и искусстве вырезания из бумаги. Каждая техника вышивки народности мяо включает в себя еще четыре–пять подвидов. По-разному вышитые узоры оказывают разное художественное и эстетическое воздействие, однако

Два дракона, борющиеся за сокровища

Чжусю

Уезд Лэйшань провинции Гуйчжоу

Бабочка-праматерь

Пинчжэнь

Уезд Тайцзян провинции Гуйчжоу

Дракон с телом шелковичного червя

У Тунъин

КНР

Вышивка народности мяо

24×32 см

Город Кайли провинции Гуйчжоу

их все объединяет тонкость выполнения, красота изображаемого и гармоничные сочетания цветов. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что данный вид вышивки воплощает в себе особенности культуры народности мяо.

Дракон с телом шелковичного червя

На данном изделии в технике пошасю вышит дракон в форме шелковичного червя, дополненный узором из рыб, бабочек, креветок, цветов и трав. Мастерица с необычайной тщательностью изобразила гусеницу с головой дракона и телом шелковичного червя, которая вот-вот превратится в бабочку-праматерь. Особенностями вышивки народности мяо являются гиперболизация изображений, яркость цветов, тонкость работы, о чем в полной мере свидетельствует данное произведение.

Дракон-бык

У Туньин

Вышивка народности мяо

22×23 см

Город Кайли провинции Гуйчжоу

Дракон-бык

Данная вышивка украшает рукава национального костюма народности мяо и представляет собой фантазийный и гиперболизированный образ дракона-быка. Животное с телом дракона и головой быка является одним из основных узоров народности мяо, его обычно дополняют изображениями барабанов, солнц, бабочек и т.п., что делает изделие еще более содержательно-насыщенным и сложным. Дракон-бык — фантастическое животное, которое часто встречается в вышивке народности мяо, представители этой народности, проживающие в районах Кайли, Тайцзян и Шитун, предпочитают использовать технику пошасю для изображения такого рода узоров.

Дракон и феникс — предвестники радостного события;
превращение рыбы в дракона

Династия Цин
Лунбэй и пинчжэнь
Провинция Хайнань

Два дракона и золотой петух

Династия Цин

Лунбэй и пинчжэнь

Провинция Хайнань

Превращение рыбы в дракона

Династия Цин

Лунбэй и пинчжэнь

Провинция Хайнань

Дракон, феникс и цилинь

Династия Цин

Лунбэй и пинчжэнь

Провинция Хайнань

Дракон и феникс — предвестники радостного события; превращение рыбы в дракона

Лунбэй («покрывало с изображением драконов»), или дабэй («большое покрывало»), ячжоубэй («хайнаньское покрывало») представляет собой вид текстильных изделий, изготавливаемых народностью ли и украшенных ручной вышивкой высочайшей степени сложности. В древние времена такие покрывала преподносили в дар императору. Оно может быть не только цельным изделием, но и состоять из двух, трех, четырех или пяти частей. Чаще всего встречаются покрывала из трех частей, менее всего распространены цельные или из пяти частей. Изделия характеризуются многообразием узоров и расцветок, способы их применения тоже различны. Покрывала красного цвета чаще всего используются во время свадебных церемоний, черные — во время похорон в качестве покрывала на гроб.

Два дракона и золотой петух

Лунбэй, состоящие из трех частей, часто делают из трех цветных полотнищ и украшают вышитыми изображениями драконов, фениксов, цилиней и рыб, которые дополняют узорами других животных, различных цветов, морских скал, предметов древней утвари и т.п. При изготовлении лунбэй самое сложное — правильно подобрать и использовать разноцветные нити для вышивки узора.

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Этапы производства синей набивной ткани с белым узором

1. Вырезать шаблон.
2. Подготовить средство, препятствующее окрашиванию — смесь извести и бобовой муки.
3. На неокрашенную ткань положить вырезанный шаблон (хуабань — расписной шаблон, или лоубань — шаблон, пропускающий краску).

1

2

3

4. Нанести на ткань средство, препятствующее окрашиванию, используя шаблон.
5. Просушить ткань с отпечатанным узором.
6. Высушеннную ткань опустить в емкость с индиго, данный процесс окрашивания повторить несколько раз.
7. Окрашенную ткань высушить.
8. Ножом отскоблить средство, препятствующее окрашиванию.

9. Ткань промыть в воде, убрать остатки средства, препятствующего окрашиванию. Процесс окрашивания завершен.

Этапы изготовления батика

1. Сбор материалов для получения синего красителя — высушенных листьев вайды индигоносной, которая также называется вайда красильная.

2. Приготовление индиго (кашица).

3. Нанесение узора с помощью воска (в народе этот процесс называется «дянь ла» — «капать воском»).

Технология изготовления батика народности мяо

Изготовление батика — нанесение воска

4

5

6

4. Окрашивание в синей краске (повторяется несколько раз).

5. Промывание водой.

6. Сушка.

Ткачество у малых народностей

Женщины народности ли ткут шелк лицзинь

Изготовление шелка в уезде Цзясян
провинции Шаньдун

Вытканный ковер

Женщина из Внутренней Монголии вручную прядет нить

Женщина из Сычуаня вручную крутит нить

Изготовление шелка кэсы в городе Сучжоу провинции Цзянсу

Виды вышивки малых народностей

Женщина народности мяо вышивает национальный костюм в городе Кайли провинции Гуйчжоу

Паньсио народности туцзя в Хучжу-Туском автономном уезде провинции Цинхай

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ КИТАЯ

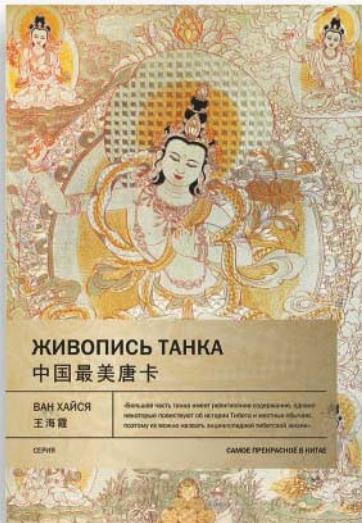
Эпоха 朝代		Период 时期	
Ся 夏		XXIII–XVI вв. до н.э.	
Шан 商		XVI–XII/XI вв. до н.э.	
Чжоу 周	Западная Чжоу 西周		XII/XI в. до н.э. — 771 г. до н.э.
	Восточная Чжоу 东周	Чуньцю (Вёсны и осени) 春秋时代	770–476 гг. до н.э.
		Чжаньго (Сражавшиеся царства) 战国时代	475–221 гг. до н.э.
Цинь 秦		221–207 гг. до н.э.	
Хань 汉	Западная Хань 西汉		206 г. до н.э. — 8 г. н.э.
	Восточная Хань 东汉		25–220
Саньго (Троецарствие) 三国	Вэй 魏		220–265
	Шу 蜀		221–263
	У 吴		229–280
Цзинь 晋	Западная Цзинь 西晋		265–316
	Восточная Цзинь 东晋		317–420
Шестнадцать варварских государств 十六国		305–439	
Южные и Северные династии 南北朝	Южные династии 南朝	Сун 宋	420–478
		Ци 齐	479–501
		Лян 梁	502–557
		Чэнь 陈	557–589
	Северные династии 北朝	Северная Вэй 北魏	386–534
		Восточная Вэй 东魏	534–550
		Западная Вэй 西魏	534–556
		Северная Ци 北齐	550–577
		Северная Чжоу 北周	557–581

Эпоха 朝代		Период 时期
	Суй 隋	581–618
	Тан 唐	618–907
Пять династий 五代	Поздняя Лян 后梁	907–923
	Поздняя Тан 后唐	923–936
	Поздняя Цзинь 后晋	936–946
	Поздняя Хань 后汉	947–950
	Поздняя Чжоу 后周	951–960
Десять царств 十国		907–979
Сун 宋	Северная Сун 北宋	960–1127
	Южная Сун 南宋	1127–1279
	Ляо 辽	916–1125
	Си Ся 西夏	1032–1227
	Цзинь 金	1115–1234
	Юань 元	1271–1368
	Мин 明	1368–1644
	Цин 清	1644–1911
	Китайская Республика 中华民国	1912–1949
	Китайская Народная Республика 中华人民共和国	с 1949

СОДЕРЖАНИЕ

История ткачества, окрашивания тканей и вышивки	3
Ткачество	3
Окрашивание тканей	8
Вышивка	12
Виды ткачества и вышивания, география мастерских.....	16
Сохранение и передача художественных традиций.....	19
Художественный анализ изделий.....	22
Ткачество	22
Окрашивание.....	42
Вышивка	58
Инструменты и технологии изготовления	115
Хронология истории Китая	124

Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию книгу
серии «Самое прекрасное в Китае»
издательства «Шанс»

обложка	твердый переплет
формат	170×240 мм
страницы	155
иллюстрации	есть
ISBN	978-5-907277-47-2

18+

Живопись танка

Ван Хайся

Танка — особый вид икон и неотъемлемая часть тибетского буддизма. История этого искусства, вобравшего в себя элементы индийской, непальской и китайской художественных традиций, насчитывает не одно столетие. Книга Ван Хайся познакомит вас с удивительной живописью танка, расскажет о наиболее знаменитых и интересных произведениях, погрузит в разнообразие буддийского пантеона, а также даст представление о таком трудоемком, но интересном процессе изготовления икон-свитков.

В серии «Самое прекрасное в Китае» вышли:

- Новогодние картинки
- Воздушные змеи
- Ткани и вышивка

Научно-популярное издание

Ван Сыци, Сюй Инцзи

Самое прекрасное в Китае

ТКАНИ И ВЫШИВКА

12+

Главный редактор *Александра Матвеева*

Руководитель отдела научной литературы *Алина Демьянова*

Ответственный редактор *Дарья Ефимова*

Редактор с китайским языком *Екатерина Синельщикова*

Редактор *Анастасия Герасимова*

Младший редактор *Алина Озюбишина*

Корректор *Екатерина Егорова*

Дизайн-макет и внутреннее оформление серии *Анастасии Сафоновой*

Компьютерная верстка *Елены Тереховской*

Подписано в печать 20.10.2021

Формат 70×100/16. Печать офсетная.

Тираж 1000 экз.

Усл. печ. л. 10,4. Уч.-изд. л. 8,1.

ООО «Международная издательская компания «Шанс»

107076, Москва, ул. Электрозаводская, д. 29, стр.1

Тел. +7 (499) 450-97-99

office@gruppashans.ru

По вопросам покупки книг
обращайтесь в отдел продаж
sales@gruppashans.ru

shansbooks.ru

vk.com/gruppashans

facebook.com/gruppashans

instagram.com/shans_makes_books

Отпечатано

Серия «Самое прекрасное в Китае» – это научно-популярные книги, которые познакомят вас с национальным творчеством Поднебесной. В книгах серии представлены самые выразительные работы традиционного искусства, а сопроводительные тексты рассказывают об историческом развитии, культуре, народных обычаях, процессах изготовления и эстетике произведений.

Много веков в Китае развивались техники создания шелка, его окрашивание и украшение вышивкой. Это ремесло преимущественно считалось женским, а его секреты передавались от матери к дочери: окрашивание тканей и вышивка были для мастериц способом выразить свои чувства к близким людям и окружающему миру. С течением времени технологии работы с тканью неизбежно менялись, но представители множества народностей, населяющих Поднебесную, и сегодня бережно хранят культуру и традиции этого удивительного искусства.

ISBN 978-5-907277-49-6

Арт. 77-49-6

9 785907 277496

shansbooks.ru
vk.com/gruppashans

facebook.com/gruppashans
instagram.com/shans_makes_books