

Тэорыя і гісторыя мастацтва

УДК 745.542:655.533(510)(476)

Тянь Лу

Искусство вырезания из бумаги в книжной иллюстрации Китая и Беларуси

Анализируется книжное оформление, выполненное с применением техники вырезания из бумаги. Выявлены взаимосвязи, отличия, а также степень сохранения традиций в использовании китайского (цзяньчжи) и белорусского (вытинанка) искусства вырезания из бумаги в книжной иллюстрации. Рассмотрена зависимость иллюстрации от содержания и жанра книги, ее целевого назначения. Исследование проблематики может содействовать современному развитию традиционных техник вырезания из бумаги, улучшить характеристики дизайна книги, способствовать наследованию и трансляции лучших достижений народной культуры Китая и Беларуси.

Ключевые слова: вырезание из бумаги, вытинанка, цзяньчжи, книжная иллюстрация, Китай, Беларусь.

Tian Lu

Artistic paper cutting in the art of book illustrations of China and Belarus

The article attempts to analyze the use of paper-cutting art as illustrations in books in China and Belarus, which made it possible to determine the connections and differences between the use of Chinese and Belarusian art of paper-cutting in book illustrations, to establish the degree of preservation of those traditions that are characteristic of Chinese jianzhi and Belarusian vytinanki. The study considers the dependence of illustrations on the content of the text, genre, target and readership. The study of the problems can contribute to the modern development of traditional paper cutting techniques, improve the characteristics of book design, promote the inheritance and transmission of the best achievements of the folk culture of China and Belarus.

Key words: paper cutting, vytinanka, jianzhi, book illustration, China, Belarus.

Книги как культурный феномен отражают степень цивилизованности и развития культуры народа. Национальная литература способствует распространению культурного опыта. Чтобы быть уникальным в огромном мире художественного слова, важно оригинально оформить издание. Этому содействуют органично встроенные в пространство книги вырезанные из бумаги элементы. Искусство ажурного вырезания формирует особый художественный стиль издания.

Иллюстрация в широком смысле – это вид искусства, который связан с изобразительным объяснением литературных и научных произведений. Ее значение в литературно-художественных изданиях заключается в том, чтобы помочь читателю понять и осмыслить литературный

текст, определить его основные идеи, представить образы героев, повысить эмоциональное воздействие на читателя, визуально комментировать, развивать и дополнять мысли писателя.

Книжная иллюстрация как часть издания тесно связана не только с содержанием, но и способом брошюровки, техникой исполнения. Как отмечают исследователи, в зависимости от размера и расположения в книге «иллюстрации подразделяются на: фронтиспис, заставку и концовку; на полуполосные, полосные и разворотные иллюстрации... на оборонные (обрамляющие текст), на иллюстрации и рисунки на полях или иллюстрации без полей (навылет)» [1, с. 260].

Художник, который работает над книжной иллюстрацией и желает с успехом воплотить свои творческие идеи, должен понимать содержание книги, психологические особенности читателей. Данное искусство выполняет не только декоративную функцию, но и помогает передать основную мысль литературного произведения. Когда читатель зрительно воспринимает текст, дополненный иллюстрациями, статичные слова, графика и цвет вступают в диалог с мыслями, воображением и фантазией.

Искусство создания книги и искусство вырезания из бумаги (цзяньчжи) в Китае имеют богатую историю развития. Вместе с тем книжные иллюстрации, выполненные в технике цзяньчжи, в Китае изучены мало. Ян Тинтин в статье «Использование вырезанных из бумаги элементов в искусстве книжной иллюстрации» говорит о том, что вырезание из бумаги – это искусство, «которое является духовным стержнем нации. Уникальным языком оно выражает самобытную философию китайского народа, стремление пропагандировать красоту» [7, с. 22]. Дай Сяодань изучал применение техники вырезания из бумаги в дизайне концептуальных книг. По мнению исследователя, это «не только повышает интерес к книге, но и увеличивает художественный эффект» [2].

В белорусском искусствоведении отсутствуют публикации, посвященные использованию вытинанки в оформлении книг, что и определило наш исследовательский интерес.

Цель статьи – показать связи и отличия китайского и белорусского искусства вырезания из бумаги в книжной иллюстрации, выявить степень сохранения традиций, характерных для цзяньчжи и вытинанки. Исследование проблемы использования ажурных узоров из бумаги в качестве иллюстраций в оформлении книг Китая и Беларуси может не только содействовать развитию традиционных техник вырезания из бумаги в наше время, но и улучшить дизайн изданий, способствовать развитию и наследованию обеими странами лучших достижений народной культуры.

Рассмотрим данную проблему на примерах китайского и белорусского оформления иллюстраций некоторых книжных изданий.

Большое количество вырезанных из бумаги элементов включено в древнекитайский трактат «Книга гор и морей» («Шань Хай Цзин», «山海经»), состоящий из народных легенд. Автор и год создания книги не установлены. Современные китайские ученые пришли к заключению, что «Шань Хай Цзин» не была написана в одно время и одним человеком. Особенный национальный стиль книги характеризуется преувеличенными размерами графических элементов, использованием основных традиционных узоров, выбором определенного цвета.

Созданные художниками образы вводят читателя в таинственный мир фольклора и мифологии, усиливая удовольствие от чтения. Например, полосная иллюстрация с изображением красных драконов передает сюжет мифологического предания (рис. 1). Дракон в китайской культуре – символ доброго начала ян. По поверьям китайцев это существо обитает в реках, озерах и морях и способно взмывать в поднебесье. Дракон представляет собой божество влаги и дождя, связан с культом плодородия [5, с. 90]. Красный цвет в культуре Китая считается оберегом, является цветом благополучия и счастья. Иллюстрация выполнена в стилистике цзяньчжи: представляет собой ажурное изображение красного цвета на светлом фоне, органично сочетающееся с каллиграфическими надписями.

В книге Ма Чжень «Мифы и легенды Китая» (2020) в качестве иллюстрации к легенде «Нюйва создает человека», чтобы наиболее полно передать читателю представления предков о происхождении человека, использовано цзяньчжи неизвестного мастера (рис. 2). Нюйва – богиня брака, считается создательницей человечества, оберегает мир от потопа [7, с. 28]. Мастер выполнил цзяньчжи в традиционном красном цвете, показал богиню в окружении детей, с которыми она, словно пуповиной, связана ажурным узором. В данной иллюстрации присутствует присущая работам народных мастеров наивность и простота образов.

Художник Джи Су-хва в иллюстрациях к детской книге Ян «История четырех времен года» (四季的故事) (2013) рассказывает о приключениях крольчонка (рис. 3, 4, 5). В разворотных иллюстрациях переданы лучшие народные традиции цзяньчжи: художник использует основные декоративные приемы бумажной вырезки. Точечные узоры применяются для обозначения глазных яблок, цветочных тычинок, декоративных узоров; серповидные – для изображения кружева, лепестков, ногтей и т. д.; зигзагообразные – шерсти животных и волос человека. Эти три приема мастер сочетает и комбинирует. Комбинация серповидного и точечного узоров создает узор-запятую. Две линии, составляющие полумесяц, образуют разные формы за счет изменения дуги и длины разреза. Силуэтные и ажурные изображения дополнены иероглифическими надписями, которые раскрывают содержание иллюстраций. Применение основных способов художественного вырезания для создания иллю-

страций и переплета усиливает декоративный эффект и подчеркивает национальный колорит книги.

Современный художник по ажурному вырезанию из бумаги Чжао Сиган создал иллюстрации для известного китайского журнала «Чтец», книг Цзя Пингвы, Фэй Сяотуна, Чу Фэна, Донг Хунью, Цзинь Бо и других писателей. В 2015 г. книга детского писателя Цзинь Бо «Господин кролик потерял ухо» («兔儿爷丢了耳朵»), созданная в соавторстве с Чжао Сиганом, была названа самой красивой книгой в Китае, а в 2020 г. – самой красивой книгой с иллюстрациями в Китае. Чжао Сиган рассказал историю о кролике в полосных иллюстрациях ярких цветов: красного, зеленого, белого, желтого, оранжевого. Художник использовал метод наложения (аппликации) для объединения отдельных образов в целое. Посредством ажурных узоров из бумаги Чжао Сиган передает образы восточной космологии, свойственной традиционной каллиграфии и живописи (рис. 6, 7, 8). Эта книга включена в «Китайскую Красную иллюстрированную книгу» Музея иллюстрированных книг «Саншайн» («Солнечный свет») Китайского детского издательства.

Детская книга Донг Хунью «У Китая есть лодка» («条船爱国共读小学生») (2021) также проиллюстрирована Чжао Сиганом. Произведение посвящено Коммунистической партии Китая и построению китайской мечты. Вырезанные из бумаги иллюстрации рассказывают историю «Красной лодки», на которой в 1921 г. состоялось первое собрание членов Коммунистической партии (рис. 9, 10). Художник считает, что эстетика восточного стиля и концепции современного искусства взаимосвязаны и достигает в иллюстрациях большой выразительности. Работы Чжао Сигана соединяют традиционную китайскую культуру, современное изображение, искусство и дизайн.

Иллюстрирующая книги китайская художница Ю Ронг, которая живет в Великобритании, использует в работах прием совмещения вырезанных из цветной бумаги силуэтов и карандашного рисунка. В такой технике она оформила книгу Цао Вэньсюаня «Дым» (2016). Рассказывая об этом опыте, художница отмечает: «Меня вдохновило традиционное китайское искусство вырезания из бумаги... Довольно трудно вырезать изображения так, чтобы герои были понятными читателю и живыми, чтобы уловить выражения их лиц и эмоции... Карандашный рисунок добавляет глубины и пространства и оживляет вырезки» [3]. Художественное новаторство Ю Ронг было высоко оценено на Конкурсе книжной иллюстрации «Nami» в Южной Корее в 2017 г. (рис. 11, 12, 13).

Одним из современных направлений дизайна книги является создание арт-книг. Такие книги выполняются авторами вручную или печатаются ограниченным тиражом. В Китае к Олимпиаде в Пекине (2008) по заказу Министерства культуры создана подарочная книга с использованием бумаги ручной работы и 40 красных вырезок, посвященных

олимпийским видам спорта. Иллюстрации были выполнены народными мастерами в традиции цзяньчжи, чтобы придать китайский колорит празднованию Олимпийских игр. Экземпляр этого уникального издания хранится в отделе редкой книги Национальной библиотеки Беларуси [8].

Таким образом, использование в оформлении книг вырезанных из бумаги узоров сочетает элементы национальной философии, классической эстетики и современного дизайна, свидетельствует о развитости книжной культуры в Китае и традиционного искусства цзяньчжи. Вырезанные из бумаги элементы в основном используются в дизайне обложки, в полосных иллюстрациях. Особенности китайской иллюстрации-цзяньчжи являются ее композиционная согласованность с иероглифическим текстом книги, использование традиций каллиграфии и иероглифов в композиции вырезок. В современной книжной иллюстрации Китая много примеров, когда художники в подобной технике оформляют книжное издание. Чаще ажурными вырезками из бумаги иллюстрируются книги, сюжеты которых связаны с мифологией, издания для детей. В иллюстрациях используются как традиционные средства, так и современные дизайнерские решения.

Белорусская школа книжной иллюстрации начала складываться во времена Великого Княжества Литовского. Рукописные книги украшали различные заставки, инициалы, буквицы, миниатюры. Наиболее ранним способом механического воспроизводства текстов и иллюстраций являлась ксилография – гравюра на дереве. К выдающимся образцам книжной графики относятся издания белорусского первопечатника, гуманиста и просветителя XVI в. Франциска Скорины.

В качестве книжных иллюстраций вырезки из бумаги начали использовать в Беларуси в 1970-е гг. В этот период рост популярности искусства вытинанки совпал с интересом художников к национальным художественным традициям. Первым к такому иллюстрированию книг обратился Вячеслав Дубинка (1942–2010). Свою первую вытинанку художник вырезал в конце 1960-х гг., когда это искусство практически исчезло из народного быта, поэтому мастер опирался на воспоминания детства на Случчине. Он изучал вытинанку во время многочисленных журналистских путешествий по стране, исследовал искусство вырезания из бумаги у соседних народов [4, с. 107]. В 1989 г. художник стал призером выставки «Вырезки из бумаги со всего мира», которая проходила в Вильнюсе.

Вытинанками В. Дубинки оформлены книги поэзии Светланы Басуматовой, Валентины Хомчук, Галины Корженевской, а также книги для детей: «Жывыя літары: Вершы» Артура Вольского (1973), «Казка пра Паўліна» Ольги Ипатовой (1983).

В книге стихов для детей «Казка пра Паўліна» художник использует разнообразные виды иллюстраций: на обложке и на титуле, фронтиспис,

заставки, разворотные, полосные, концевые. Стилизация природных растительных и орнитоморфных мотивов у художника мягкая, плавная, как в народной росписи. При всем разнообразии композиций и сюжетов автор иллюстраций часто обращается к традиционному мотиву Дерева жизни. Древний символический образ у В. Дубинки преобразовывается в декоративный цветок, пышный вазон или сказочный букет, с которыми рядом изображены птицы (рис. 14, 15). Они перевоплощаются в листья, а листья напоминают птиц. Все изображения сплетаются в ажурную композицию, которая радует глаз замысловатой игрой силуэтов, линий, орнаментов [4, с. 230]. Художник использует наряду с черной, разноцветную бумагу: красную, зеленую, розовую. Полосные иллюстрации он заключает в рамки и составляет композиции из отдельно вырезанных элементов. Иллюстрации-вытинанки В. Дубинки придают книге сказочный, занимательный характер, нарядность и декоративность.

Работы художника также украшали обложки детского журнала «Бярозка» (январь 1983 г., ноябрь 1986 г., январь 1987 г.), что послужило популяризации искусства вырезания из бумаги среди детей.

Выразительные возможности вытинанки привлекают профессиональных книжных иллюстраторов. Так, известный белорусский книжный график Владимир Лукашик использовал ее для оформления издания философской сказки Елены Стельмах «Дуб і крумкач» (2016). На красном фоне обложки книги размещены по диагонали белая вырезка в виде летящего ворона и геометрический орнамент (рис. 16, 17). Художник следовал народным традициям: народные мастера также вырезали птиц и деревья и использовали белый и красный цвета. Таким образом, с помощью иллюстраций-вытинанок визуально были представлены образы белорусского фольклора и подчеркнута народная основа литературного произведения.

Художники и мастера, работающие в технике современной белорусской вытинанки, все чаще становятся иллюстраторами книжных изданий. Оформление книг на темы фольклорного наследия средствами вытинанки можно рассматривать как отдельное направление изданий в Беларуси. Подобные работы не только создают образный ряд литературных произведений, выразительностью мотивов и техникой вырезания дополняются ментальные структуры, заложенные в народных прозаических и поэтических строках. Современные художники переосмысливают традицию, вводя новые цвета, используя новые материалы, например бумагу для упаковки.

Три книги оформила авторскими вытинанками Наталья Сухая – один из ведущих мастеров художественной вырезки в Беларуси. В книге произведений белорусского фольклора «Ад парога ў свет дарога: народныя прыкметы і павер'і» (2017), составленной фольклористом

Владимиром Василевичем, художница использует в качестве заставок вырезки, сюжеты которых раскрывают ключевые эпизоды книги. В них воплощены сцены из народной жизни, мотивы природы, мифологические символы (рис. 18, 19).

Вытинанки Н. Сухой иллюстрируют книгу Сергея Выскварки «Казка з быллю напалову: легенды, паданні, былічкі і казкі Любаншчыны» (2017), которая знакомит с разнообразием сказочной прозы Любанского района Минской области. Вытинанки в данном издании служат рамками для фотографий местных жителей, от которых в период с 1975 г. по 2015 г. были записаны сказки, а также орнаментальным обрамлением природных пейзажей этого края (рис. 20, 21). В книге используются иллюстрации на обложке, разворотные иллюстрации и заставки, созданные на основе способа вырезания ажурных снежинок. Такой прием объединил разнообразный фотоиллюстративный материал, позволил передать характер фольклорных образов и создать символическую границу между прошлым и настоящим. Также лаконичными и по-народному выразительными вытинанками Н. Сухая оформила издание методического пособия Ларисы Рыжковой «Выхаванне спевака» (2018).

Известные художницы белорусской вытинанки Наталья Сухая и Ольга Бабурина в соавторстве создали и оформили книгу «Мая выцінанка» (2014), которая рассказывает об этом виде искусства и является практическим пособием для тех, кто хочет им овладеть.

Ольга Бабурина в 2012 г. проиллюстрировала Всеобщую декларацию прав человека в рамках проекта, посвященного 70-летию принятия важного международного документа. К каждой из 30 статей Декларации художница создала иллюстрацию в технике ажурного вырезания. Это уникальный авторский проект, который не имеет аналогов по художественному замыслу и воплощению. Отдельные листы с вытинанками и обложка соединены при помощи скрепки. Разные по композиции и цвету, но связанные одной темой, ажурные узоры образовали оригинальную авторскую арт-книгу (рис. 22).

Таким образом, на примерах проследив развитие искусства вырезания из бумаги, можно сделать вывод, что в Китае этот вид искусства имеет многовековую историю и используется в книгах с давних времен. В Беларуси вытинанку для иллюстрирования книг стали применять только в 1970-е гг. За короткий период белорусская книжная иллюстрация с применением данной техники достигла значительных высот и продолжает развиваться.

Использование этого вида народного искусства становится образцом качественного оформления полиграфических изданий национального направления. Во многих описанных примерах китайской и белорусской книжной иллюстрации вырезка из бумаги выбрана как техника народ-

ного декоративного искусства, которая приближает восприятие произведения к глубине этнической культуры. Свойственные таким иллюстрациям лаконизм, выразительность и символичность изображения, отсутствие натурализма, логическое соответствие между формой, материалом и техникой изготовления наполняют книгу символизмом, простотой и одновременно полисемией. Вырезанные из бумаги узоры выступают своеобразным соавтором, способным раскрыть образы героев, вызвать ассоциации, передать нюансы произведения.

Китайские и белорусские мастера преимущественно оформляют в подобной технике сборники фольклорного наследия. Средствами орнаментальной и сюжетной композиции они раскрывают сцены из народной жизни, мифологические символы, знакомят читателей с мифическими образами, используют обобщенные орноморфные и растительные мотивы. В оформлении детских книг с помощью иллюстраций-вытинанок/цзяньчжи художники не просто рассказывают историю, а приобщают молодое поколение к национальной культуре.

И китайские и белорусские художники, создающие произведения в технике цзяньчжи и вытинанки, в дизайне книг следуют общей цели – вдохновить на позитивное, нестереотипное и образное мышление.

1. *Бородина, С. Д.* Иллюстрация как средство достижения релевантности текста: межотраслевой подход / С. Д. Бородина, Ю. Г. Еманова, М. К. Яо // Филология и культура. Культурология. – 2013. – № 4. – С. 260–265.

2. *Дай, Сяодань.* Применение техники вырезания из бумаги в концептуальном дизайне книги [Электронный ресурс] / Сяодань Дай. – Режим доступа: <https://www.xchen.com.cn/sj/w/sjsjfw/745969.html>. – Дата доступа: 18.02.2022. – Изд. на кит. яз.: 代小丹概念书籍设计中剪纸技法的应用-访问模式.

3. Конкурс книжной иллюстрации «Nami» (Южная Корея) – 2017 // Yu Rong «Smoke» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fairyroom.ru/?p=46835>. – Дата доступа: 18.02.2022.

4. *Сахута, Я. М.* Беларуская выцінанка / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларусь, 2008. – 230 с.

5. *У, Цзямин.* Вырезание из бумаги в современном Китае: стремление к современности, культурным традициям и освобождению женщин / Цзямин У // Современный Китай. – 2014. – С. 90–127. – Изд. на кит. яз.: 吴家明. 现代中国的剪纸: 对现代性、文化传统和妇女解放的追求《现代中国, 2014年第 90–127页.

6. *Хунвэй, Л.* Шаньдунские народные обычаи вырезания из бумаги / Л. Хунвэй. – Цзинань, 2002. – С. 28–36. – Изд. на кит. яз.: 李宏伟. 山东剪纸民俗, 2002年第28–36页.

7. *Ян, Тинтин.* Использование вырезанных из бумаги элементов в искусстве книжной иллюстрации / Тинтин Ян. – Ухань, 2014. – Вып. 5. – С. 22–28. – Изд. на кит. яз.: 杨婷婷. 剪纸元素在书籍时空艺术中的介入||武汉理工大学华夏学院, 武汉. 2014年第5期第 22–28页.

8. The Olympics on Chinese traditional paper arts: special for the 29th olympic games Chinese. – Beijing : New star press, 2008. – [11], [18] с., [40] л. каляровых выразак.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 23.03.2022.