

**ТВОРЧЕСТВО ЛИ БАО ЙИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦЗЯНЬЧЖИ**

**CREAȚIA PICTORIȚEI LI BAO YI:
CĂI MODERNE DE DEZVOLTARE A TEHNICII JIANZHI**

**THE CREATION OF PAINTER LI BAO YI:
MODERN WAYS OF THE JIANZHI TECHNIQUE DEVELOPMENT**

ЦЗУНЮ ЯНЬ¹,

магистр искусствоведения,
аспирант Белорусской государственной академии искусств

CZU 745.54(52)

Статья посвящена рассмотрению вопросов влияния традиционного творчества на современное искусство. На примере китайских вырезок из бумаги – цзяньчжи, показано как традиционные темы и приёмы работы с материалом используются в творчестве современных авторов. Ли Бао Йи является известной художницей, которая создаёт концептуальные работы на тему взаимовлияния природы, технологий и современного урбанизированного социума.

Ключевые слова: цзяньчжи, традиции, современное искусство, выставка

Articolul de mai jos investighează domeniile de influență ale creativității tradiționale asupra artei contemporane. În baza exemplelor tehnicii decupării din hârtie jianzhi, se demonstrează cum pot fi aplicate temele și tehnicile tradiționale în creația artiștilor contemporani. Printre aceștia se află și Li Bao Yi, pictoriță japoneză consacrată, care își realizează lucrările conceptuale axate pe tematica interacțiunii dintre natură, tehnologie și aspectul modern al urbanizării.

Cuvinte-cheie: jianzhi, tradiție, artă contemporană, expoziție

¹ yanzongyou@qq.com

The article below investigates the areas of influence of traditional creativity on contemporary art. Based on the examples of the jianzhi paper cutting technique, it is demonstrated how traditional themes and techniques can be applied in the creation of contemporary artists. Among them is Li Bao Yi, a well-known Japanese painter, who creates her conceptual works focused on the theme of the interaction between nature, technology and the modern aspect of urbanization.

Keywords: jianzhi, traditions, contemporary art, exhibition

Введение

Традиции китайских вырезок из бумаги (цзяньчжи) имеют многовековую историю и тесным образом связаны с традиционными праздниками и обрядами, образами из народной и городской культуры. Однако, и в современном поле искусства традиции цзяньчжи сохраняют актуальность и ищут новые способы художественной выразительности. Современное китайское цзяньчжи не анонимное, а связано с творчеством конкретных художников.

История генезиса и развития цзяньчжи

В Китае, традиция вырезания узоров из тонких материалов, которые были популярны до изобретения бумаги, зародилась еще в ранний период Чуньцю (770 год до н.э.). Это заложило основу для появления искусства цзяньчжи – вырезок из бумаги. Изобретение бумаги в Китае стало официальным началом традиции вырезания из бумаги. Со времён северных династий люди использовали бумагу для вырезания различных красивых узоров [1].

В период правления династии Тан искусство цзяньчжи стремительно развивалось, появлялись все новые и новые узоры для вырезки из бумаги. В период Сун бумажная индустрия достигла высокого уровня, что благотворно повлияло на развитие искусства бумажного вырезания. В период правления династии Сонг бумажные узоры использовались в разных областях, на их основе появлялись профессиональные искусства, например, теневой театр. Самое большое достижение этого периода – фарфоровые изделия с использованием бумажных шаблонов. Заготовки фарфоровых изделий декорировались при помощи вырезанных узоров, а затем бумага удалялась, и производился обжиг [2].

В эпоху династии Мин и Цин народное творчество вырезания из бумаги становится все более распространенным – появляются декор в виде цветов на бумажных фонарях, узоры на различных поверхностях и узоры для вышивки. Все они выполнены с помощью цзяньчжи. Однако, в этот период традиционные китайские бумажные вырезки чаще всего используются в качестве домашнего декора, чтобы украсить интерьер жилья [3].

В 1950-е годы государство придавало большое значение этому народному искусству, проводя крупномасштабные исследования, собирая и проводя специальные выставки с участием местных мастеров и научно-исследовательских центров. Эти выставки познакомили людей с народными художниками и их работами. В 1950-х годах было опубликовано много книг, посвящённых вырезке из бумаги. Они раскрывали специфику коллекций региональных работ по вырезанию из бумаги или творчества отдельных мастеров. Это были чрезвычайно ценные материалы для обучения и исследований. Газеты и журналы также публиковали много репрезентативных бумажных узоров, что поддерживало интерес к изучению искусства цзяньчжи по всей стране.

Творческий путь Ли Бао Йи

Художница «по бумаге» Ли Бао Йи, родилась в Гонконге. Начала заниматься живописью и каллиграфией в раннем детстве. Окончила факультет изобразительного искусства Китайского университета Гонконга. В 1993 г. она переехала в Соединенные Штаты Америки в качестве художника и получила первую степень магистра изящных искусств в Калифорнийском университете в Беркли.

Художественные образы в работах Ли Бао Йи наполнены напряженностью и противоречием между нашей одержимостью городом и стремлением к природе. Художница стремится отразить особенности современного социума. Несмотря на то, что мы часто обращаемся к природе, когда стремимся к спокойствию и равновесию, в нас «живёт» склонность к чрезмерному развитию и строительству новых искусственных структур. Произведения из бумаги Ли Бао Йи от-

ражают то, что мы делаем с окружающей средой при помощи наших машин и технологий, и что природа делает с нами в ответ.

Ли Бао Йи создает все свои работы на сюаньской (рисовой) бумаге, которая характерна для традиционного китайского наследия. Знакомство с бумагой как материалом для произведений искусства началось у художницы с детства: сначала это была каллиграфия, потом живопись и рисунок. В каком-то смысле ее практика является естественным продолжением этих ранних форм, она думает о «разрезанной» бумаге как о рисовании ножом и как о каллиграфии в живописи.

Исторически сложилось так, что вырезание из бумаги в Китае было художественным ремеслом, которым занимались обычно женщины. Работы отражали повседневную жизнь женщин и часто наполнялись образами фермерского и деревенского быта. Хотя эти работы и требовали большого мастерства, в отличие от признания и популярности каллиграфов или пейзажистов, конечный продукт всегда был анонимным: имя автора не было известно.

Работы из бумаги Ли Бао Йи полностью отличаются от традиционных техник резки бумаги: сначала, используя графические редакторы на компьютере, делается цифровой шаблон, а затем бумага обрезается и комбинируется для завершения художественного объекта. Произведения современной китайской художницы очень гармоничны и женственны. Образы и сюжеты ее работ отражают жизнь городов, но они и сохраняют связь с китайскими традициями через изображения цветов и птиц, природных пейзажей. Замысел Ли Бао Йи состоит в том, чтобы объединить все элементы. Она рисует картину своего сердца, которая отражает её индивидуальное художественное видение, поэтому не все люди могут понять ее работ. Работы кажутся очень простыми, но с глубоким художественным смыслом и исполнены с высоким мастерством.

Выставочная деятельность Ли Бао Йи

Выставочная деятельность Ли Бао Йи достаточно активная, она имела выставки на ведущих выставочных площадках Америки: *Музей Ремесла Фуллера* (Массачусетс), *Музей искусств Невады*, *Музей Современного искусства Mesa* (Аризона), *Бруклинский художественный музей*, *Музей Шелберн* (Вермонт) и т.д. Приведём в качестве примеров описание её проекта *Стул* и нескольких отдельных работ, являющихся программными в её творчестве.

Проект *Стул*, 2006 г. Ли Бао Йи вырезала вручную около восьми сотен складных стульев и прикрепила их к стеклянным окнам и дверям галереи 709 Penn в самом центре культурного района Питтсбурга. Сквозь стекло витрин галереи были видны перекрывающиеся «слои» городской жизни: тротуары, двухполосное движение, здания и пешеходы. Световая игра и эффект тени постоянно менялись в течение дня. Художница заинтересовалась складными стульями из-за их темпоральности и мобильности, которая обеспечивает как физический, так и психологический комфорт для путешественников в ожидании приключений. В Питтсбурге существует распространенная практика установки складных стульев на улицах, чтобы претендовать на парковочные места. Широкий диапазон типов и конструкций складных стульев, является отражением разнообразия личностных характеристик и вкусов их потребителей.

Работа *Цунами*, 2009 г. В этой работе также отражен авторский и художественный стиль китайской художницы. Она соединяет предметы вместе с элементами моря: волны, рыбы, лодки, медузы, птицы. Персонажи и фрагменты города в комбинации с природными элементами вместе образуют своеобразную картину мира. Эта работа является типичным монохромным произведением «бумажного искусства» белого цвета. Использование комбинированного подхода в композиции, преувеличенная деформация форм, а также знание и следование законам композиции (симметрия, баланс, линия) направлены на выражение художественной мысли автора. Изображения предметов преувеличены, лаконичны, изящны, наполнены ритмом. Художница показывает характер предметов, используя линии. Эта работа отражает противоречия между человеком и природой. Нам необходимо для жизни природное окружение, но, человечество, ориентируясь на экономическое развитие, разрушает естественную окружающую среду, от которой мы зависим. Волны цунами напоминают зрителю о необходимости защищать единственное пространство, в котором мы живем.

Фон, 2012. Эту работу Ли Бао Йи создаёт 2012 году для выставки немецкой компании производителя модной одежды Хьюго Босс. Данная коллаборация с дизайнерами моды отражает декоративное и коммерческое значение декупажных работ, в современном культурном поле. Традиционные китайские вырезки из бумаги в качестве фона для демонстрации современной одежды, отражают слияние традиций и современности. На работе показаны цветы персиков, их изображение лаконичное, линии мягкие и ровные, изображение выразительное.

Рис, 2012 г. В данном произведении изображен растущий рис, автор использует реалистичные методы для показа растений. Внимательно всмотревшись в это произведение из бумаги, мы можем заметить, изображения высотных зданий на дальнем плане. Это очень характерно для стиля художника: показ противоречия человека и природы. Это монохромная вырезка из бумаги, она очень сбалансирована, нежна и красива. Равномерная толщина линий, образует сильный декоративный эффект.

Выводы

Подобно своим предшественницам – народным мастерицам по вырезанию бумажных узоров – Ли Бао Йи тоже размышляет о своем накопленном опыте. Однако, её творчество сильно отличается от традиционного цзяньчжи. Современная художница не прячется за анонимностью, она смело может создавать то, что выражает ее индивидуальность, и отражает ее социальные и политические взгляды. Таким образом, рождаются произведения единственные в своем роде, а их концептуальная ориентированность «приближает» традиционное ремесло к изобразительному искусству. Для нее важно признать корни этой практики, в то же время заново изобретая форму искусства и создавая что-то радикальное и современное.

Библиографические ссылки

1. Традиционная китайская техника «цзяньчжи» (вырезание из бумаги) [online]. В: *Две империи: клуб восточной культуры*. 01.03.2016 [accesat 26 feb. 2019]. Disponibil: <http://dveimperii.ru/articles/traditsionnaya-kitaiskaya-tehnika-tszyanchzhi-vyrezanie-iz-bumagi>.
2. Молодой китайский мастер создает неповторимые фигуры из бумаги [online]. В: *ЭКД*: [site], 13.09.2015 [accesat 22 feb. 2019]. Disponibil: <http://ekd.me/2015/09/paper-work/>.
3. Художественные вырезки «цзяньчжи» [online]. В: *Новости Китая*: [site]. 21.04.2009 [accesat 28 feb. 2019]. Disponibil: [Chinanews.Ru//http://www.chinanews.ru/news/special/1515-21042008.html](http://www.chinanews.ru/news/special/1515-21042008.html).

---

1 platonliliana@yahoo.com