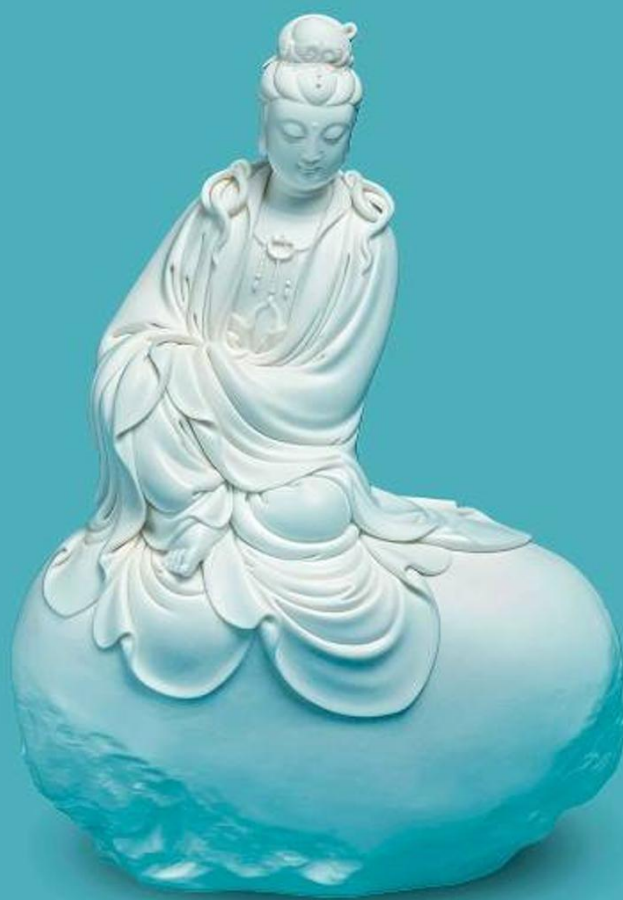

Чжоу Лифэнь

ТРАДИЦИОННЫЕ ремесла
и декоративно-прикладное искусство Китая

БЛЕСК И СЛАВА КИТАЙСКОГО ФАРФОРА

Лифэнь Чжоу

**Традиционные ремесла и
декоративно-прикладное
искусство Китая. Блеск и
слава китайского фарфора.**

«Автор»

2026

Чжоу Л.

Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство
Китая. Блеск и слава китайского фарфора. / Л. Чжоу — «Автор»,
2026

Китай является родиной фарфора, а история развития китайского фарфора в определенном смысле представляет собой отражение истории развития китайской цивилизации. В средние века и в последующие столетия, во время расцвета морской торговли, огромное количество фарфоровых изделий вывозилось из Китая за границу, что оказало больше влияние на западную культуру керамики и фарфора. В книге «Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство Китая. Блеск и слава китайского фарфора» лаконично по форме, но достаточно широко и насыщенно по содержанию описан китайский фарфор с освещением всех технологических, региональных, художественных и исторических аспектов этого культурного и цивилизационного феномена Поднебесной.

© Чжоу Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
СЕЛАДОН	25
БЕЛЫЙ ФАРФОР	61
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Лифэнь Чжоу

Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство Китая. Блеск и слава китайского фарфора.

ВВЕДЕНИЕ

Китай является родиной фарфора, и в свое время на Западе его именовали «страной фарфора». История развития китайского фарфора в определенном смысле представляет собой отражение истории развития китайской цивилизации. В период расцвета морской торговли огромное количество фарфоровых изделий вывозилось за границу, оказывая глубокое влияние на западную культуру фарфора.

Развитие фарфора в Китае

В английском языке слово «china» является одновременно названием Китая и термином для обозначения фарфора. Многие считают, что керамика и фарфор — одно и то же, однако это не так. На самом деле слово «керамика» — это обобщающий термин, включающий как глиняные, так и фарфоровые изделия. Точное время неизвестно, но в какой-то момент люди поставили знак равенства между керамикой и фарфором, упустив из виду самостоятельную

Глиняная тушечница с изображением дракона и феникса

Фарфоровое блюдо с изображением пиона — символа богатства и знатности

значимость глиняных изделий. В действительности история гончарного искусства насчитывает гораздо больше столетий, чем история фарфора. Археологические находки — в частности, глиняные фрагменты, обнаруженные на стоянке Сяньжэньдун — свидетельствуют о том, что глиняную посуду на территории Китая начали изготавливать еще 20 000 лет назад. Таким образом, глиняные изделия появились раньше фарфоровых; технология обжига фарфора родилась позже и развивалась на основе гончарного производства.

Развитие керамики от глиняных изделий к фарфору включало переходный этап: появление полуфарфоровой керамики. Полуфарфоровая керамика возникла примерно в середине периода правления династии Шан и может считаться самой ранней разновидностью фарфора в Китае. В то время процесс обжига полуфарфоровых изделий был очень простым, температуры обжига — относительно низкими, а сами изделия характеризовались примитивизмом и переходным качеством, из-за чего получили название «первобытный фарфор».

Настоящий фарфор появился в южных районах Китая в период правления династии Восточная Хань. Группа археологов обнаружила в деревне Шипу

(город Шанпу, уезд Шаньюй, городской округ Шаосин, провинция Чжэцзян) останки печей для обжига фарфора позднего периода династии Восточная Хань (так называемые «печи Сяосяньтань») и изделия из селадона. Обнаруженные фрагменты фарфора обладали тонкой текстурой и были покрыты глянцевой глазурью, связь между глазурью и черепком была очень прочной. Данные признаки указывают на то, что фарфор периода династии Восточная Хань уже превзошел по качеству первобытный фарфор и соответствовал стандартам настоящего фарфора.

Цилиндр из первобытного фарфора , династия Западная Чжоу

Археологический памятник «Печи Сяосяньтань»

Ранний фарфор был преимущественно представлен селадонем. К периоду династий Суй и Тан, помимо селадона, широкое развитие получили фарфоровые изделия с одноцветной глазурью, такие как белый фарфор, фарфор с желтой глазурью, фарфор с черной глазурью и полихромный фарфор. Декоративные техники также становились все более разнообразными, повсеместно использовались резьба, гравировка, печать и аппликация. В период Пяти династий технологии изготовления фарфора достигли еще больших высот. Производство фарфора в это время можно условно разделить на две основные системы: северную и южную. Южный фарфор был представлен знаменитым оливково-зеленым фарфором, изготовленным в печах Юэ, в то время как изделия из печей Чай, славящиеся высоким качеством и изысканным мастерством, являли собой образцы северного фарфора. Рожденные в императорских печах Чай изделия описывались так: «Синие, как небо; блестящие, как зеркало; тонкие, как бумага; со звуком, похожим на каменный колокольчик; влажные, нежные и красивые, с тонкими линиями».

К эпохе династии Сун изготовление фарфора достигло такого уровня развития, что появилось пять знаменитых фарфоровых печей: печь Жу, славящаяся своей чистой и ясной, как небо после дождя, красотой; печь Гуань, известная своим элегантным и изысканным стилем; печь Гэ, прославившаяся своими замысловатыми золотыми и металлическими узорами; печь Цзюнь, известная своими яркими красками; и печь Дин, знаменитая своей белоснежной глазурью. Появление новых печей было неразрывно связано с развитием экономики, а также с наукой и технологиями того времени, что в дальнейшем привело к расцвету керамического производства и ознаменовало начало того, что можно считать золотым веком китайской керамики. Именно в этот период городок Цзиндэчжэнь, изначально называвшийся Чаннаньчжэнь, приобрел славу и статус как «столица фарфора». Император Чжэнь-цзун из династии Сун в первый год эры Цзиндэ (1004 г.) был настолько очарован селадоновым фарфором, производимым в Цзиндэчжэне, что дал самому фарфору название «Цзиндэчжэнь». Это стало первым историческим упоминанием фарфора Цзиндэчжэнь, и такое его наименование используется до сих пор.

Селадоновый сосуд с двумя ручками-ушками печей Юэ, династия Восточная Хань

Белый глазурованный сосуд с крышкой, династия Тан

Династия Юань владела обширной территорией и высокоразвитой транспортной сетью, позволявшей перевозить товары по всему миру сухопутными и морскими путями, и фарфор в те времена был важным экспортным товаром. Среди главных фарфоровых печей в эпоху Юань следует выделить печь Лунцюань в провинции Чжэцзян, славящуюся своим селадонем. Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси также был крупным производителем фарфора, выпускавшим не только белый фарфор, селадон и сине-белый фарфор, но и фарфор с красной подглазурной росписью и фарфоровые жертвенные сосуды с красной глазурью. Красная подглазурная роспись была одним из наиболее характерных видов традиционного декорирования китайского фарфора и важным изобретением в истории декоративной керамики. И сине-белый фарфор, и красная подглазурная роспись были новинками того времени. Сине-белый фарфор, также иногда называемый «фарфор цинхуа», вобрал в себя черты культуры эпохи Хань и в большом количестве экспортировался во многие исламские страны Ближнего Востока.

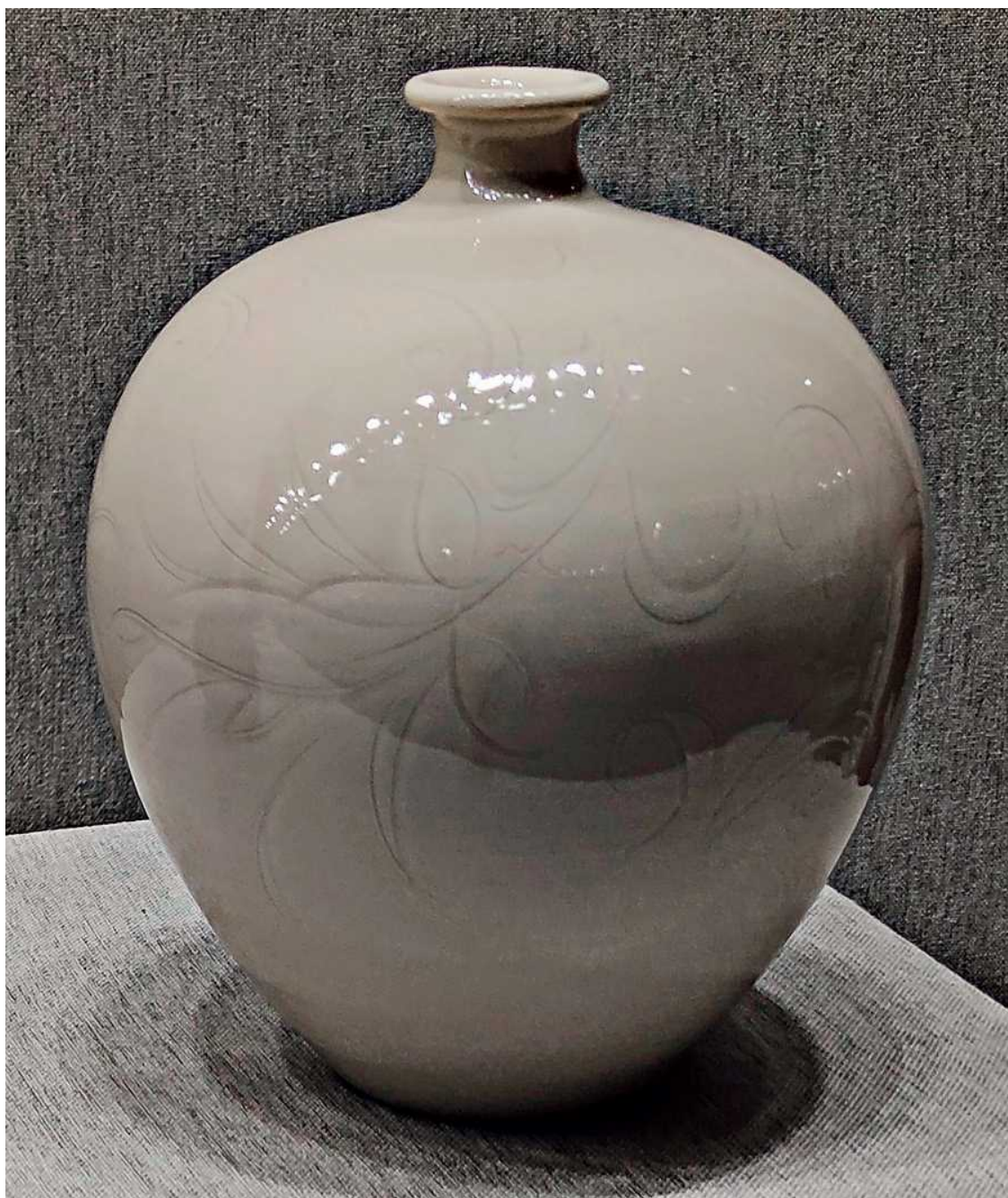
Чаша в форме лотоса , печь Жу

Селадоновая ваза с трубчатым ручками , печь Гуань

Чаша с пятью скругленными углами, печь Гэ

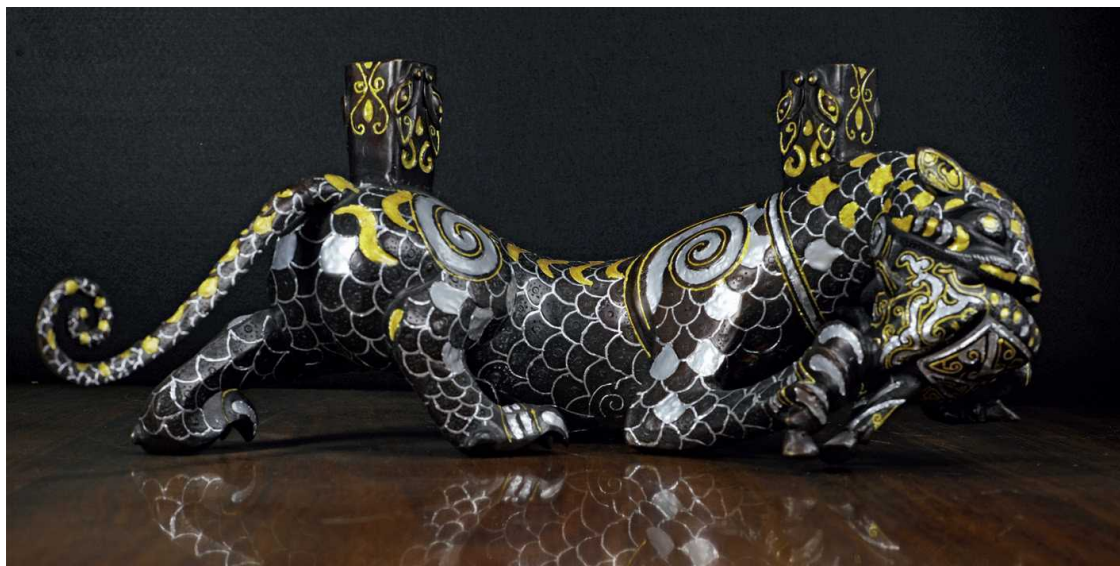
Резной сосуд с узким горлышком, печь Дин

Фарфоровая ваза с четырьмя орнаментами “маска зверя”, двумя ручками в форме драконов с ажурным основанием, печь Цзюнь

Грушевидная ваза с подглазурным изображением феникса , династия Юань

Фарфоровое изделие с эмалевой росписью в форме тигра, пожирающего оленя

В эпоху династий Мин и Цин фарфоровое производство достигло своего расцвета, как по количеству, так и по качеству изделий. В то время многие керамические центры по всей стране постепенно приходили в упадок, однако Цзиндэчжэнь, как императорская печь, наоборот, переживал возрождение, тесно связанное с усиливающимся влиянием императорской власти. Разноцветный глазурованный фарфор и эмалевые изделия стали основными продуктами печи Цзиндэчжэнь, отражая высокий уровень производства в этом регионе. Особенно яркими представителями того периода были сине-белый фарфор, фарфор с желтой глазурью, эмалевый фарфор и фарфор с пастельной глазурью. К концу династии Цин производство этих видов фарфора, ставших символами того времени, пошло на спад вслед за ослаблением власти правительства, и только после создания Китайской Народной Республики в 1949 году началось их восстановление.

Морской фарфоровый путь и его международное влияние

Производимый из глины фарфор отличается громоздкостью и большим весом, вследствие чего он подвержен риску повреждения при транспортировке по суше. Морской же транспорт обеспечивает более высокий уровень устойчивости, безопасности и грузоподъемности, что является значительным преимуществом. «Морской шелковый путь» начал зарождаться еще в эпоху династий Шан и Чжоу, достиг первой зрелости при династии Хань, расцвел в периоды правления династий Тан и Сун и продолжал развиваться в эпоху Мин и Цин; сегодня он по праву считается старейшим из известных морских торговых путей.

Трехцветная керамика , династия Тан

Резная ваза из селадона , печь Юэ

Китай получил всемирную славу как «страна фарфора». Экспорт китайской керамики начался в конце VIII века н. э. В период, охватывающий позднюю династию Тан, эпоху Пяти династий и раннюю династию Сун, экспорт китайского фарфора пережил свой первый значительный подъем. Ассортимент керамических изделий, вывозимых тогда за границу, включал преимущественно трехцветную керамику, белый фарфор из печей Син и Дин, а также селадон из печей Юэ. Соответствующие исторические источники свидетельствуют о том, что фарфор, датируемый периодом от поздней династии Тан до ранней династии Сун, образцы которого были обнаружены при раскопках средневековых археологических памятников по всей Азии и Африке, попадал в эти регионы по Шелковому пути.

Период времени от династии Сун до начала династии Мин ознаменовал второй пик экспорта китайского фарфора. Масштабы экспорта увеличились, а ассортимент стал более разнообразным и в основном включал селадон из Лунцюаня, сине-белый фарфор из Цзиндэчжэня, фарфор с подглазурной росписью и другие виды фарфора из печей разных регионов, таких как Цзичжоу, Ганьчжоу и Цзянь. Согласно записям в «Истории династии Сун», только во времена династии Сун Китай под держивал торговые отношения более чем с двадцатью странами.

К эпохе династии Мин развитие китайской керамики достигло своего апогея. Китайский фарфор получил широкое распространение по всему миру, позволив западным странам высоко оценить все очарование вос точной культуры и мастерство китайских ремесленников. Это, в свою очередь, положило начало моде на коллекционирование фарфора среди королевских семей Западной Европы . Исторические источники свидетельствуют о том, что дворец Трианон в Версале (Франция) был возведен специально для размещения в нем коллекций китайского фарфора. Многие коллекционеры даже наносили на фарфоровые изделия в своих коллекциях особые метки, бережно храня их как семейные реликвии, передаваемые из поколения в поколение. Чаша из селадона, которая в настоящее время хранится в Гессенском государственном музее в Касселе (Германия) и украшена гербом графа Катценельнбогена, является старейшим из сохранившихся в Европе датированных образцов фарфора эпохи Мин. На протяжении столетий эта чаша оставалась бесценной семейной реликвией Гессенского дома.

Тарелка с ажуром и цветочной росписью из дрезденского фарфора Германия

В то время на рынке Западной Европы также возникла мода на керамику: увлечение фарфором со стороны королевских дворов и знати сделало его самым желанным сокровищем, что оказало влияние на развитие всей европейской фарфоровой культуры . Согласно записям в

«Доподлинных хрониках династии Мин», в годы правления императора Ванли в Европу ежегодно вывозилось около 170 тысяч фарфоровых изделий. Довольно обычные столовые сервизы из фарфора получили широкое распространение среди европейского населения, а Франция даже провела общенациональную «реформу предметов повседневного обихода», в ходе которой железную посуду заменили китайским фарфором.

Экспортная фарфоровая тарелка , конец династии Цин

По мере того как китайские фарфоровые изделия проникали в дома европейцев, уникальный китайский художественный стиль в определенной степени стал сливаться с европейской культурой и искусством того времени. Многие западные художники перерабатывали изящные фарфоровые изделия, привнося в них собственное творческое видение и создавая новые произведения искусства. Именно такое сочетание китайских и западных художественных техник способствовало возникновению и широкому распространению в Европе стиля рококо.

Фарфор , объединяющий Восток и Запад — ваза Беттгера

Фарфор как вид декоративно-прикладного искусства воплощает в себе уникальное очарование восточной эстетики и отражает художественные представления и мудрость целого народа. Совершенство технических приемов его изготовления оказалось недостижимым для

западных мастеров, поэтому они могли лишь подражать ему, не в состоянии постичь подлинный дух и возвышенную суть китайского фарфора.

СЕЛАДОН

Произведение искусства

Кусок глины , вращающийся круг, руки мастера — эти элементы объединяются, чтобы создать элегантную красоту селадона в бесчисленном множестве всех его форм и проявлений. Представленная здесь селадоновая ваза в форме цветка лотоса сочетает в себе различные декоративные техники, такие как резьба, рельеф и лепка, и демонстрирует уровень из приготовления фарфоровых изделий, существовавший в период Северных и Южных династий.

Селадоновая ваза в форме цветка лотоса

— *Практичность и визуальная красота*

Селадон, или фарфор с зеленой глазурью, — один из древнейших видов китайского фарфора; поверхность селадоновых изделий покрыта характерной глазурью зеленого или близкого к нему цвета. Глазурь представляет собой силикат, приобретающий красивый блеск после обжига. Глазурь, наносимая на фарфоровую основу, содержит определенное неорганическое вещество — оксид железа, и в зависимости от его концентрации и температуры пламени в печи цвет глазури в процессе обжига может меняться. Цвет селадоновой глазури варьируется от светло-зеленого до дымчатого, светло-желтого и даже слегка голубоватого оттенков. В древности люди не обращали особого внимания на такие различия, поэтому все эти цвета были обобщены в один «зеленый цвет». Позже, согласно древним текстам, фарфоровые изделия данного типа со всем их разнообразием оттенков стали называться «зеленым фарфором» или селадон, хотя далеко не каждое изделие вписывалось в зеленую палитру цветом своей глазури.

Оттенки селадона

Селадон обладает тонкой фактурой, ясными и четкими линиями, сдержанной и гармоничной формой; его цвет варьируется от дымчато-синеватого до насыщенно-зеленого, а общий стиль отличается простотой и элегантностью. Именно эти черты являются художественными особенностями селадона, которые и обеспечили ему огромную популярность. Изучение большого количества найденных при раскопках изделий из селадона позволило обнаружить серовато-белую фарфоровую основу, скрытую под слоем глазури, которая, в свою очередь, представляет весь спектр зеленых оттенков: от желтовато-зеленого и серовато-зеленого до голубовато-зеленого и изумрудного. Поверхность глазури — глянцевая и гладкая, мерцающая мягким, едва уловимым сиянием; узоры отличаются изысканностью, а формы — богатым разнообразием, и все это вместе создает эстетику уникальной, неповторимой элегантности. Старинная поговорка о селадоне гласит следующее: «Будь он украшен скромно или пышно — он всегда одинаково прекрасен». Селадон отличается сдержанной цветовой гаммой и естественным, лаконичным орнаментом. Он воплощает в себе такую красоту, при которой высшая сте-

пень изысканности, в конечном счете, переходит в простоту — чувство эстетического очарования, лишенное вычурности и претенциозности, исполненное естественного покоя.

Представленный здесь селадоновый сосуд с четырьмя ручками-ушками, изготовленный в период правления династии Восточная Хань, имеет округлую, несколько простоватую форму, лишенную каких-либо вычурных украшений; единственными декоративными деталями здесь являются полукруглые ручки-ушки, предназначенные для продевания шнуров, которые вносят лишь легкое разнообразие в общую структуру изделия. Все изделие покрыто светлой синезеленой глазурью; слой глазури — тонкий и равномерный, с кракелюром. Между плечиками и туловом сосуда проходит одна опоясывающая рельефная линия; на самом тулове имеется формованный узор в виде косой решетки. Как своей формой, так и цветом глазури этот сосуд передает ощущение сдержанного достоинства, воплощая в себе эстетику чистой, безыскусной простоты.

Селадоновый сосуд с четырьмя ручками ушками , династия Восточная Хань

Исторически изделия из селадона использовались преимущественно в качестве предметов повседневного обихода, таких как сосуды для вина и различные емкости. Однако по мере распространения пышных погребальных обычаев селадонные изделия стали служить ритуальной утварью или предметами для погребения. Стилистика форм и орнаментов во многом определялась эстетическими представлениями соответствующих эпох: ранние изделия из селадона отличались лаконичными и строгими формами, часто имитировавшими бронзовые изделия; в периоды Троецарствия и правления династии Цзинь преобладали изделия в виде фигур животных; позднее, под влиянием буддизма, широко распространились орнаменты с мотивами цветов лотоса, а приемы и стили оформления стали чрезвычайно разнообразными.

Судьба человека — Лань Цзянью — хранитель нематериального культурного наследия по селадону из Лунцюаня

Чистое изящество, сияющая утонченность и изысканность — такова уникальная красота селадона. Для некоторых жителей уезда Лунцюань обращение к искусству селадона означает выбор в пользу жизни, исполненной тихой простоты и размеренной безмятежности. Однако для Пань Цзянью, официально признанного хранителя нематериального культурного наследия по селадону, этот выбор не сводится лишь к стремлению к идеальному образу жизни; это, прежде всего, глубокое осознание своей миссии.

Изделия из селадона в форме животных

Изделие из селадона, украшенное орнаментом с мотивами цветов лотоса

Большое блюдо из селадона Лунцюань с узором “дракон в облаках”, династия Юань

— *Лунцюаньский селадон*

Пань Цзяньу родился в семье, из поколения в поколение занимающейся созданием лунцюаньского селадона. С ранних лет он получал чуткие наставления старших и, находясь под их влиянием, проникся глубоким интересом к селадону. В 1998 году он основал собственную мастерскую «Нинцуйфан», всецело посвятив себя изготовлению художественного и сувенирного фарфора. Подобно художнику селадона, он разработал уникальные рецептуры глазурей — чистые и прозрачные, как небо над Лунцюанем, цвета: «сливово-зеленый», «пудрово-зеленый», «лунно-белый», «бобово-зеленый» и другие — и органично вплетает их в ткань своих селадоновых творений.

Лунцюаньский селадон сливово - зеленого цвета

С момента поступления на работу на фарфоровый завод Лунцюань Пань Цзяньу изучал технологию формования селадона. За это время, благодаря непрерывным исследованиям и практике, он освоил весь комплекс традиционных технологий изготовления селадона в Лунцюане — от подготовки сырья до обжига готовых изделий. Он в совершенстве овладел такими техниками, как резьба по фарфору, гравировка и особая техника «прыгающего ножа». Его фарфоровые изделия отличаются продуманной композицией, изысканным исполнением и уникальным художественным стилем.

Лунцзюаньский селадон пудрово- зеленого цвета

Созданные Пань Цзяньу селадоновые произведения искусства удостоены многочисленных наград. Так, работа «Когда приходит удача» получила золотую медаль на первой Азиатско-Тихоокеанской выставке традиционных ремесел и была приглашена для участия в выставке китайской живописи и каллиграфии в Лувре в 2013 году (Франция). Его знаковая работа «Обильный урожай каждый год» получила специальный приз на выставке шедевров декоративно-прикладного искусства. Изделие под названием «Курильница с узором в виде дракона» завоевало золотую медаль на Китайской (Пекинской) международной ярмарке художественных изделий и предметов культуры. Также десять его работ, включая «Кувшин с крышкой в форме звериных ушей» и «Краса Китая и небесный аромат», были выставлены в банкетных залах саммита G20 в Ханчжоу, после чего они были включены в постоянную коллекцию государственной резиденции Сицзы, провинция Чжэцзян, и отобраны в качестве государственных подарков.

Семейная ремесленная традиция дает естественное преимущество, привилегию, — однако это и честь, и огромная ответственность одновременно. Тем не менее, высокий старт не ослабил стремления Пань Цзяньу к труду: он сумел превратить давление семейной традиции в движущую силу и, подобно своим предкам, взял на себя свою долю ответственности. Он скромно продолжает посвящать свой художественный талант искусству, внося вклад в сохранение и развитие селадона.

— *Цзян Тунлэй: через самообучение и творческие искания к вершинам мастерства*

На чемпионате мира по снукеру в 2018 году всеобщее внимание привлек главный приз — изысканный кубок из лунцюаньского селадона вы — сотой 44 см ручной работы. Этот трофей отличался благородством, торжественностью и сдержанной элегантностью; по имеющимся данным, он был выбран из 26 моделей селадонных кубков и стал наградой для чемпиона.

Селадонный кубок ярко сиял на Международном чемпионате по снукеру, став достойным завершением Чемпионата мира. Тем не менее, его создатель — Цзян Тунлэй — остается малоизвестным для широкой публики.

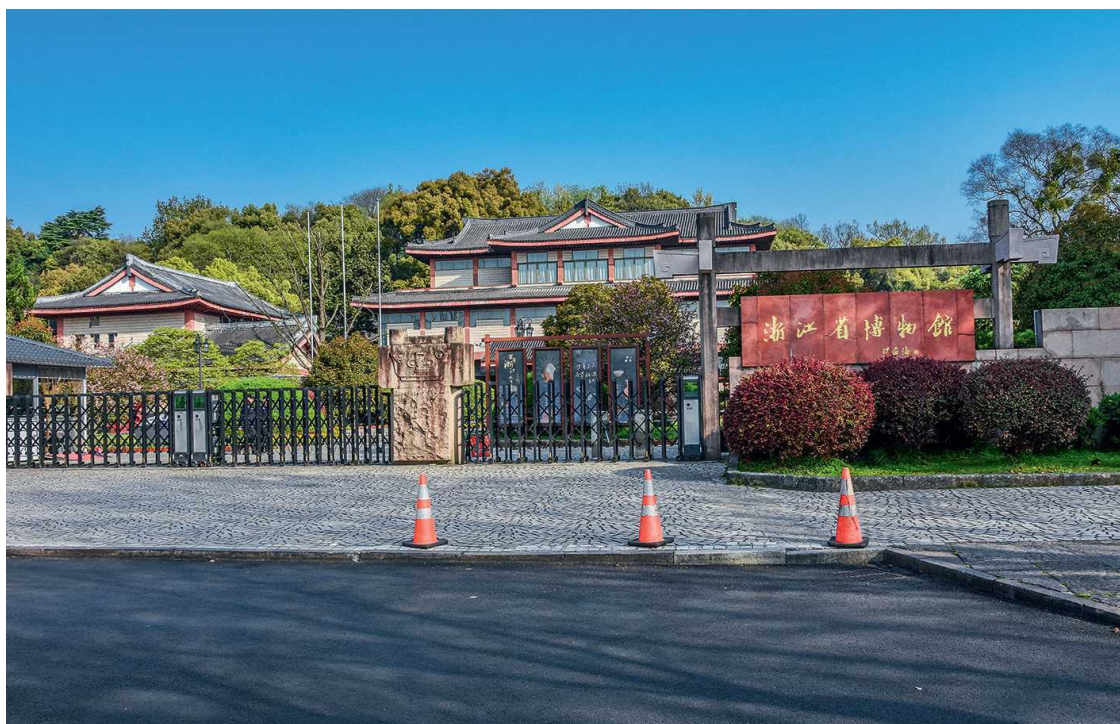
Цзян Тунлэй — мастер по изготовлению селадона из Лунцюаня, провинция Чжэцзян. Хотя он и не происходил из семьи потомственных мастеров селадона, он отточил свои навыки его изготовления благодаря не исчерпаемой преданности делу. Поначалу, без наставничества опытных ремесленников, Цзян Тунлэй учился и исследовал все самостоятельно; ему потребовалось десять лет, чтобы освоить основы селадонного ремесла. На своем творческом пути он пережил немало трудностей, однако у него ни разу не возникло мысли отказаться, прекратить — напротив, с каждой неудачей он становился только сильнее и решительнее и в итоге досконально освоил все этапы производства фарфора.

После более чем десяти лет упорного труда Цзян Тунлэй превратился из полного новичка, «человека со стороны», в мастера, владеющего более чем 80 техниками изготовления фарфора. Можно сказать, что страсть к делу и вера подпитывали его творческий талант. Помимо изысканных призовых кубков из лунцюаньского селадона, он создал такие произведения, как «Кувшин с крышкой цилинь» и «Винный сосуд Сыяньфан». Благодаря высокому мастерству исполнения и изящной форме эти работы были навсегда включены в коллекцию Музея провинции Чжэцзян.

На протяжении всего своего пути Цзян Тунлэй придавал особое значение сохранению и развитию традиций изготовления селадона. Исто́рия производства лунцюаньского селадона прервалась с исчезновением печей Сунькэн. В память о древней культуре селадона Лунцюань Цзян Тунлэй назвал свою мастерскую «Исследовательский институт изучения и сохранения лунцюаньского селадона печей Сунькэн», стремясь оставаться верным своим первоначальным устремлениям и продолжать тысячелетнюю традицию обжига.

Секреты ремесла

Материалы, используемые для создания селадона, представляют собой важнейшую физическую предпосылку, определяющую стилистический характер работы уже после того, как изделие обрело свою форму. Полностью раскрыть особенности материала и исследовать его внутреннюю красоту — вот что составляет саму суть декоративно-прикладного искусства. Только максимально используя возможности материала, можно раскрыть его самобытную красоту.

Музей провинции Чжэцзян , в котором хранятся работы Цзян Тунлэя

Селадон как раз является типичным примером вышесказанного. Се ладон — это искусство, рожденное землей и огнем, живое свидетельство идеальной гармонии глиняной основы и глазури. Изучение селадоновых артефактов показало, как мастера-ремесленники посредством непрерывного процесса эмпирических наблюдений и накопления опыта совершенствовали подбор сырья. Техника нанесения глазури также эволюционировала: начиная с покрытия изделия глазурью с помощью кисти, она развилась до полного погружения изделия в глазурь, чтобы добиться большей равномерности глазурного слоя. Более того, точный подбор рецептуры как для глиняной массы , так и для глазури гарантировал, что в процессе обжига показатели их термического расширения и сжатия будут оставаться строго согласованными, обеспечивая тем самым прочное и долговечное сцепление этих двух элементов.

Улучшение конструкции печей и усовершенствование технологий также сыграли большую роль в становлении и дальнейшем развитии ремесла изготовления селадона.

Мастера фарфора научились эффективно использовать темпера турный режим обжига, что позволило создать глазурь с уникальными оттенками и добиться того, чтобы селадон приобрел свой характерный стиль сдержанной простоты и утонченной элегантности.

Диорама « Мастера фарфорового дела »

В «Иллюстрированном объяснении гончарного дела», написанном мастером керамики династии Цин Тан Ином, говорится: «Иногда изделиям придают форму, следуя за их природой; иногда создают по образцу и наносят украшения». Исходя из особенностей сырья, мастера придавали селадону соответствующие формы и украшали декоративными элементами. Как уже упоминалось ранее, именно благодаря использованию лаконичного и элегантного художественного языка было создано простое и естественное очарование селадона.

Декоративные техники, применяемые к лунцюаньскому селадону, весьма разнообразны и включают резьбу, гравировку, печать, аппликацию, многослойность, формование, ажур, лепку и обнажение неглазурованной поверхности. В период династии Северная Сун украшения лунцюаньского селадона в основном ограничивались резьбой и гравировкой. В переходный период от Сун к Юань лунцюаньский селадон ценился за свою форму и глазурь, с небольшим количеством декоративных элементов и преимущественно простой отделкой. Начиная с середины периода Юань, стали широко распространены печать, аппликация, многослойность, ажурная резьба, а также резьба по фарфору и гравировка.

Лунцюаньский селадон , династия Южная Сун

Резная чаша из лунцюаньского селадона , династия Северная Сун

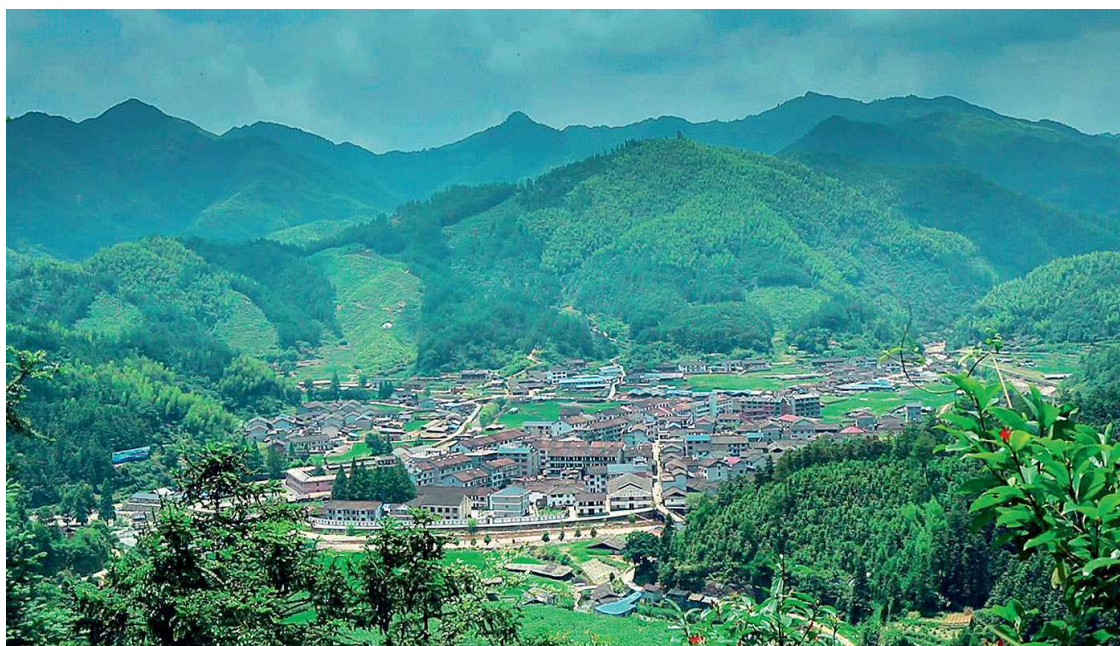

Ваза из лунцюаньского селадона с двумя ручками кольцами, династия Юань

Изделия, изготовленные в императорских печах Лунцюань династии Южная Сун, отличались тонкой глиняной основой и толстым слоем глазури, что делало их непригодными для резьбы, гравировки, печати или ажурной техники, а также для декорирования. Селадон, произведенный в императорских печах Лунцюань в этот период, воплощает в себе непревзойденную природную красоту и, возможно, представляет собой высший уровень мастерства в изготовлении селадона Лунцюань.

По мере того как лунцюаньский селадон проникал в быт простых людей чему способствовали требования производственной эффективности и влияние господствующих в обществе эстетических представлений, – декоративные техники выдвинулись на первый план как эффективное средство, позволяющее компенсировать сочетание массивной глиняной основы и тонкого слоя глазури. Мастера древности создали множество изделий, ярко демонстрирующих их видение, какие именно декоративные техники наилучшим образом подходят для тех или иных форм сосудов; одна ко по мере эволюции эстетических воззрений эпохи приемы декорирования, применявшиеся при изготовлении селадона, также претерпевали изменения. Тот факт, что лунцюаньский селадон смог достичь значительных художественных вершин, неразрывно связан как с постоянным совершенствованием мастерства ремесленников, так и с эстетическими вкусами и технологическими достижениями той эпохи.

Уникальный край Лунцюань расположен в юго-западной части провинции Чжэцзян – в той точке, где сходятся границы трех провинций: Чжэцзян, Цзянси и Фуцзянь. С глубокой древности этот город изысканной красоты славился как «важнейшая артерия почтовых трактов» и «врата для купцов и путешественников». Своим названием Лунцюань обязан легендарным мечам, которые ковались в этом регионе, а своим великолепием – изысканному фарфору. В эпоху Северных и Южных династий китайские мастера, проживавшие в Лунцюане, умело использовали исключительные природные богатства этого края и первыми в истории успешно освоили обжиг и производство прекрасного селадона.

Пейзажи Лунцюаня, провинция Чжэцзян

– Превосходные природные условия

Ландшафт Лунцюаня отличается чередой горных хребтов и густыми лесами. Местность чрезвычайно богата минеральными ресурсами, включая фарфоровый камень и глину, что обеспечивает керамическое производство Лунцюаня обильными запасами как топлива, так и сырья. Из предгорий на северо-западе Лунцюаня берет начало извилистая река Оуцзян; она не только удовлетворяет потребности местного населения в воде — как для производственных нужд, так и для повседневной жизни, — но и служит важнейшей водной артерией для транспортировки фарфоровых изделий, созданных местными мастерами, в отдаленные регионы. Можно сказать, что река Оуцзян в значительной степени способствовала развитию керамики в Лунцюане.

Река Оуцзян

– Долгая история, великолепный результат

Лунцюаньский селадон зародился в эпоху Южных династий, получил значительное развитие в период Северной Сун и достиг своего расцвета при Южной Сун. В долгой истории развития селадона его несомненной жемчужиной является селадон из Лунцюаня, провинция Чжэцзян, времен правления династии Южная Сун. Судя по большому количеству селадонных изделий, обнаруженных при раскопках печей Лунцюаня в последние годы, это наиболее совершенная форма южного селадона, превосходящая по качеству как глиняную основу, так и глазурь фарфора Юэ с его «секретными» цветами.

Музей фарфоровых печей Гуань династии Южная Сун

– Миграция на юг и смещение политического и экономического центра

После инцидента в Цзинкане император Гао-цзун династии Сун взошел на престол в Нанкине Интяньфу (современный городской округ Шанцю, провинция Хэнань). За этим последовало массовое переселение людей с севера на юг, итогом чего стало смещение политического и экономического центра династии Сун также на юг. Частые войны привели к разрушению многих фарфоровых печей на севере, и печи в Лунцюане не стали исключением. К счастью, в конце периода правления династии Южная Сун среди переселенцев с севера оказалось большое число мастеров по работе с фарфором. Они обосновались в Лунцюане и принесли с собой передовые технологии производства. В результате взаимодействия северных и южных технологий изготовления фарфора печи Лунцюань вступили в фазу стремительного развития, положив начало золотому веку селадона.

Камень с надписью «Родина селадона» на территории Музея фарфоровых печей Гуань династии Южная Сун

– *Расцвет морской торговли*

В эпоху династии Южная Сун после череды военных поражений сунский двор был вынужден выплачивать династии Цзинь значительную дань, что создавало колоссальную нагрузку на государственную казну. Чтобы ослабить это финансовое бремя, правительство стало уделять больше внимания развитию экономики; среди принятых мер расширение внешней торговли оказалось наиболее эффективным инструментом экономического роста. Благодаря своему удобному транспортному положению Лунцюань экспортировал огромные объемы изысканного фарфора во множество зарубежных стран, в результате чего селадон стал одним из самых востребованных экспортных товаров той эпохи. Под влиянием морской торговли по всему региону Лунцюань стали возникать керамические мастерские разного масштаба — от самых малых до крупных производств. Как следствие, технологии изготовления фарфора существенно усовершенствовались, а качество обжигаемой керамики неуклонно повышалось.

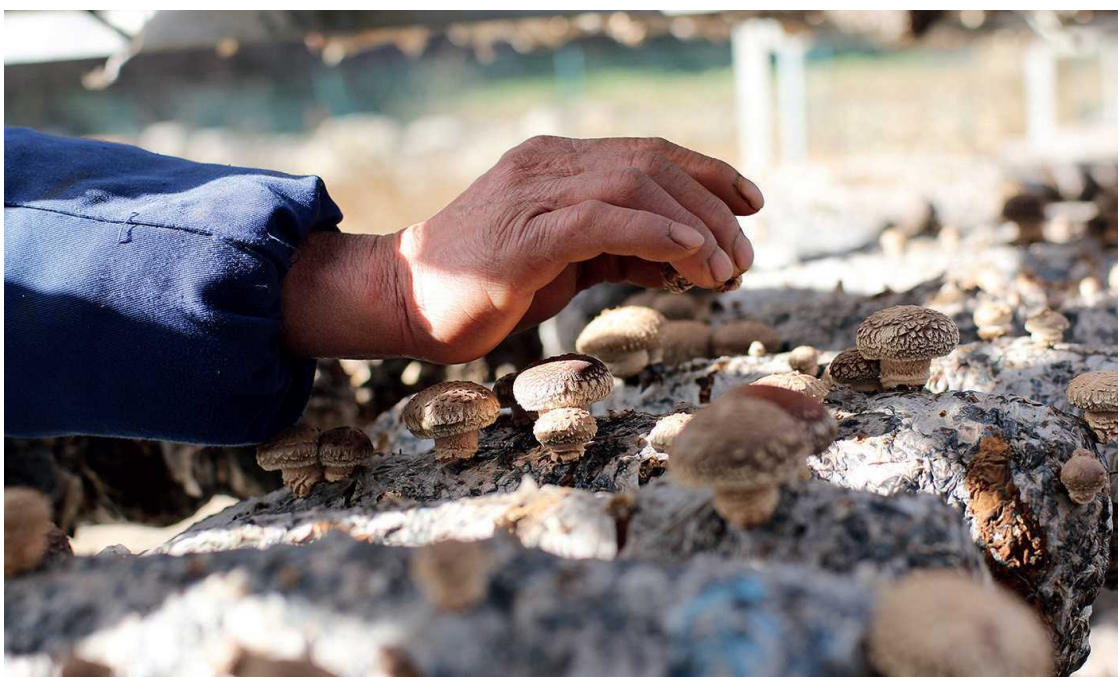
– *Своеобразие народной культуры*

На протяжении своей долгой истории развития Лунцюань взрастил особую народную культуру и местные обычаи, отличающиеся просто той и естественностью. К числу местных традиционных блюд относятся «лаошучжуа» («мышьи лапки») и студень «чаэрдун», а народные обычаи включают приготовление «хуанго» (блюдо из клейкого риса), замешивание «маи» (пирожные из клейкого риса), приготовление тофу и сбор грибов шиитаке. Эти обычаи и традиции постепенно проникли и в сферу традиционных ремесел. Внимательное изучение процесса создания селадоновых изделий в народных мастерских позволяет увидеть, что каждый его аспект воплощает в себе уникальное культурное наследие Лунцюаня и самобытные черты местных обычаев. Простота и естественность проникли в сам уклад жизни местного населения — они наполнили собой фарфоровый камень и глину используемые в производстве селадона, отражая стремление жителей Лунцюаня к спокойствию, естественности и гармонии.

В древности фарфор транспортировали по водным путям

Современный лунцюаньский селадон бережно хранит уникальные черты древней традиции, одновременно демонстрируя значительное развитие и новаторские изменения. На протяжении многих лет изделия лунцюаньских мастеров селадона неизменно удостаивались высших наград на различных национальных конкурсах; лучшие из этих шедевров получили статус «национальное сокровище» и с гордостью экспонируются и хранятся в Доме народных собраний, павильоне Цзыгуан в Чжуннаньхае, Музее Запретного города и Национальном музее истории Китая. После празднования Дня образования Китайской Народной Республики в 1998 году Государственное почтовое управление КНР выпустило серию специальных памятных марок, посвященных фарфору печей Лунцюань.

Народные обычаи Лунцюаня – сбор грибов шиитаке

Современное издание из селадона – капельница для наливания воды в тушечницу в форме лодки (подражание изделиям печей Лунцюань эпохи Юань)

Производство лунцюаньского селадона процветает и сегодня: изделия экспортируются более чем в 60 стран и регионов мира, пользуясь большой популярностью как в Китае, так и за рубежом.

Курильница с ручками в форме рыб, печь Гэ
Исторический обзор

Традиционно производство лунцюаньского селадона делится на печь Гэ и печь Ди. Печь Гэ является одной из знаменитых «пяти великих печей» эпохи Сун — Гуань, Гэ, Жу, Дин и Цзюнь — и славится долгой историей и широкой известностью как в Китае, так и за его пределами. В эпоху династии Северная Сун ранний фарфор печей Лунцюань был еще сравнительно примитивным, орнаментами и формами похожим на изделия печей Юэ, поскольку лунцюаньские печи произошли именно от них. К концу эпохи Северной Сун императорский двор перестал требовать строгого соответствия фарфора придворным стандартам, и народные керамические мастерские начали смело экспериментировать, разрабатывать новые стили, что привело к более изящной обработке изделий и большому разнообразию форм. К периоду правления династии Южная Сун печи Лунцюань получили бурное развитие и стали наиболее известными среди народных центров производства селадона.

Селадон , печь Ди

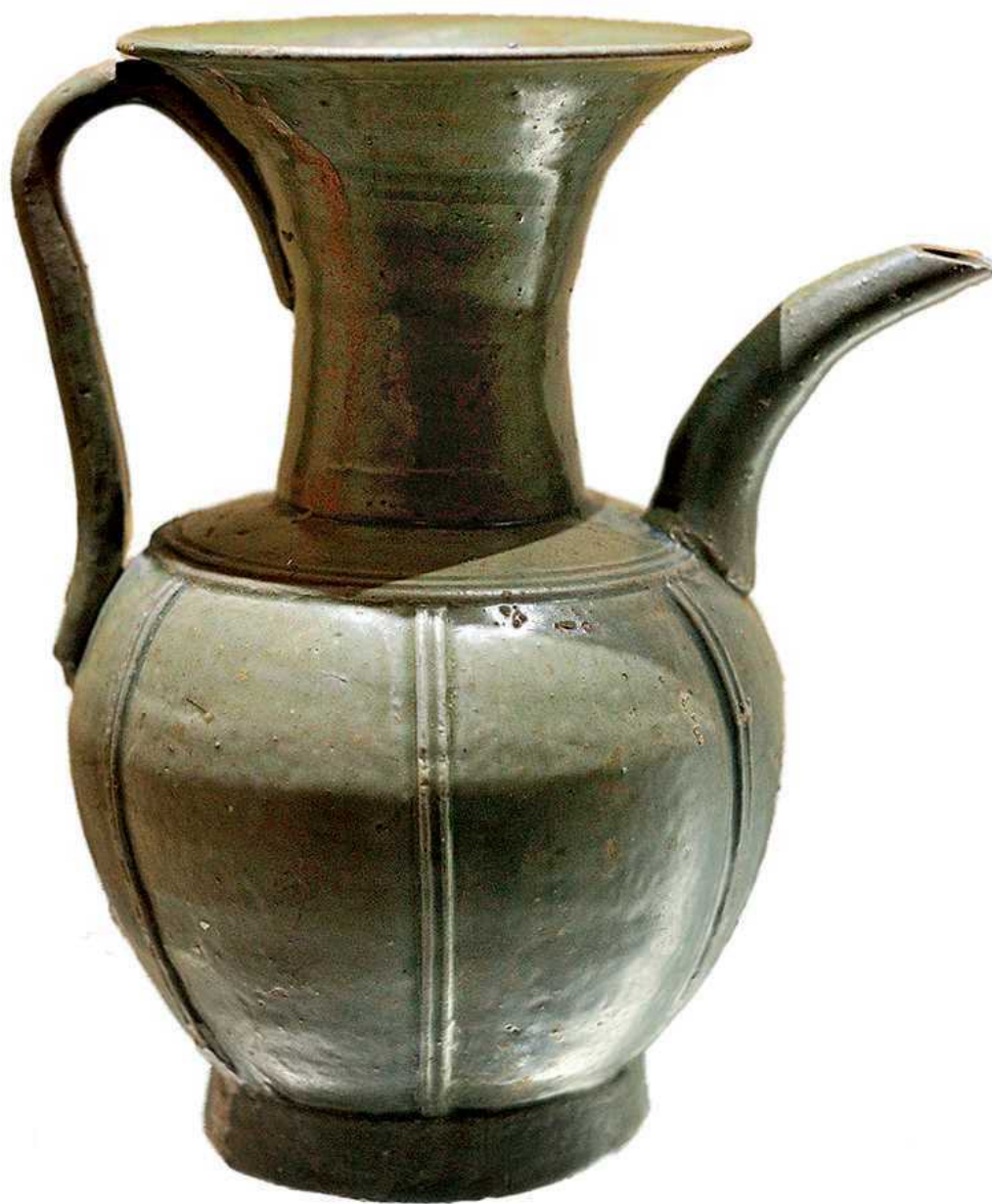
Согласно преданию, печи Гэ и Ди были основаны братьями Чжан: изделия старшего брата назывались «печами Гэ» (кит. «гэ» — старший брат; прим.пер.), младшего — «печами Ди» (кит. «ди» — младший брат, прим.пер.), причем именно изделия печей Ди считаются типичными для Лунцюаня. Среди двух распространенных сегодня видов лунцюаньского селадона изделия с белым черепком или черепком цвета киновари относят к печам Ди или печам Лунцюань, тогда как другой вид — селадон с черным черепком и кракелюрной глазурью — называют печами Гэ.

Селадон печей Ди отличается цельной, однородной, гладкой и блестящей глазурью; ее цвет — голубовато-зеленый, насыщенный и сияющий — выглядит удивительно мягко, словно это зеленый нефрит. Глазурь имеет различные оттенки: сливово-зеленый, пудрово-зеленый, лунно-белый, бобово-зеленый, светло-голубой, серовато-желтый и другие. Селадон печей Гэ — это особый вид фарфора с кракелюрной, или растрескавшейся, глазурью. Цвет глазури неоднороден: в качестве декоративного средства выступают выразительные узоры из трещин, такие как «ледяные трещины», «крабовые клешни», «бычий волос», «текущая вода», «рыбья икра», «кровяные прожилки», «сотни осколков». Слой глазури плотный, чистый и блестящий. Эти изделия также известны своим светлым горлом и темным основанием. В сочетании с рисунком кракелюра они выглядят еще более строго и изящно и могут считаться подлинными сокровищами среди фарфора. Однако последнее заявление еще нуждается в археологическом подтверждении.

Глазурь с кракелюром типа «ледяные трещины»

В периоды Пяти династий и Северной Сун мастера Лунцюаня, используя благоприятные природные условия, объединили сырьевое богатство региона с технологиями производства фарфора в печах Юэ и Оу и тем самым положили начало изготовлению селадона. В это время изделия из селадона были относительно грубыми внешне, а сами печи еще не получили широкого развития. Согласно историческим источникам, в эпоху Пяти династий и династий Сун государства У и Юэ, борясь за собственное выживание, ежегодно поставляли правителям Центральной равнины огромное количество «секретного цветного фарфора» для поддержания таким образом хороших дипломатических отношений. Большой объем фарфоровой дани перегружал керамические центры Юэчжоу, поэтому часть изделий стали изготавливать в печах Лунцюань, что дало им возможность для развития.

Селадоновый кувшин печей Юэ , династия Северная Сун

Хотя Лунцюань расположен достаточно удаленно, через него протекает река Оуцзян, по которой в то время тяжелые грузовые суда могли спускаться прямо к порту Вэньчжоу. Развитие водных путей способствовало тому, что зона влияния лунцюаньских печей протянулась на сотни километров и даже добралась до керамических центров северной части провинции Фуцзянь, благодаря чему весь фарфор, производимый в этом регионе, приобрел характерный стиль печей Лунцюань. Многочисленные мастерские по производству фарфора самых разных масштабов располагались на горных склонах, обрамляющих берега рек и ручьев по всей округе; ремесленники строили печи рядом с жилыми домами, что было удобно и для работы, и для повседневной жизни. После обжига готовый фарфор грузили на суда и по извилистым водным путям отправляли по всей стране и даже за ее пределы.

Бронзовый котел с орнаментом «маска зверя»

Фарфоровое изделие печей Лунцюань, заимствовавшее форму треножника , с орнаментом «маска зверя»

К концу эпохи династии Южная Сун развитие печей Лунцюань вступило в свой золотой век. В это время мастера-керамисты начали создавать фарфор, покрытый либо голубовато-зеленой глазурью с легким белесым оттенком, так называемый пудрово-голубой цвет, либо сливово-зеленой глазурью насыщенного зеленого цвета, напоминающего незрелую сливу. Появление этих оттенков свидетельствует о том, что уровень технологий производства фарфора в Лунцюане достиг небывалой высоты. Можно сказать, что эти два оттенка представляют собой высшее достижение в цветовой гамме селадона и обладают уникальной эстетической ценностью. Они подобны двум сияющим прекрасным цветкам из селадона, озаряющим историю китайского керамического искусства. Среди изделий, произведенных в печах Лунцюань в эпоху Южной Сун, встречаются формы, заимствованные у древних бронзовых сосудов. Они отличаются массивностью, простотой и в то же время изысканностью. Трудно не восхищаться их выразительными формами и высоким мастерством исполнения.

Будучи своего рода «монополистом» в сфере производства фарфора, императорские печи изготавливали чрезвычайно редкие и уникальные фарфоровые изделия, которые было не встретить в частных мастерских; таким образом фарфор Лунцюань оказался под сильным влиянием эстетики императорских изделий. Хотя археологи и не обнаружили прямых истори-

ческих свидетельств о создании в Лунцюане печей для обжига фарфора в эпоху Южной Сун, на основании сохранившихся образцов селадона предполагается, что императорский двор мог направлять туда чиновников для управления производством, а также мастеров, владевших высокими технологиями, чтобы руководить местными ремесленниками в изготовлении фарфора для подношений двору.

Наследие традиций

Китай — древняя цивилизация с историей в пять тысяч лет, обладающая обширной территорией и трудолюбивым, мудрым народом, который бережно хранит и создает богатое и разнообразное художественное наследие, полное изысканных произведений искусства. В ранних династиях эпохи величественный и сдержанный дух древней китайской культуры можно увидеть в форме и декоре изделий, и селадон как раз является одним из таких примеров.

– *Художественный стиль как отражение древней культуры и эстетики* Художественный стиль селадона во многом отражает культуру и эстетические представления Древнего Китая. Чаша из селадона в форме птицы — один из классических примеров гармоничного сочетания науки и искусства. Мастера искусно соединили образ птицы с формой чаши: хвост и голова птицы образуют ручки, органично переходящие в края сосуда; глазурь имеет мягкий голубовато-зеленый оттенок и отличается глубиной и сдержанностью. С точки зрения как технического мастерства, так и эстетической привлекательности, эта чаша — выдающийся образец селадона. Из этого примера видно, что уже в эпоху династии Хань технологии производства фарфора и искусство скульптурного моделирования достигли поразительно высокого уровня развития.

Чаша из селадона в форме птицы

Внимательно рассматривая каждое изделие из селадона, можно проследить уровни развития науки и искусства соответствующей эпохи.

– *Народные обычаи, связанные с изготовлением фарфора*

Многовековое развитие производства фарфора в Лунцюане оказало глубокое влияние на жителей этой земли, что привело к возникновению множества уникальных народных обычаев, получивших широкую известность.

Мастера фарфора, живущие в Лунцюане, считают братьев Чжан Шэнъи и Чжан Шэнъэра, основавших печи Лунцюань в эпоху династии Сун, патриархами фарфорового промысла. В местных печах обычно отводится специальное место для установки алтаря предкам-основателям фарфорового дела, богу земли, духу-водоносу и божеству-водовозу. Кроме того, второй и шестнадцатый день каждого лунного месяца считаются благоприятными днями для проведения обрядов. В эти дни мастера размещают на алтаре подношения в виде пищи и напитков, молятся своим предкам и божествам, а затем приступают к совместной трапезе, разделяя подношения.

Скульптура « Братья Чжан », династия Южная Сун

Селадоновая скульптура предков-основателей

Когда мастера обедают на рабочем месте, необходимо соблюдать тишину. Нельзя разговаривать или создавать шум, а миски и палочки для еды не должны стучать о стол. Также палочки не должны лежать поперек миски. Мастера фарфора верят, что только проявляя достаточное уважение к предкам, они смогут получить их благословение.

Согласно преданию, восемнадцатый день седьмого месяца по лунному календарю является днем, когда родоначальник печей Гэ — Чжан Шэнъи — создал «селадон, принявший свою форму при обжиге в печи», поэтому этот день также называют «днем поклонения печи». Каждый год в этот день мастера-керамисты устанавливают перед своими печами алтарь и совершают ритуал поклонения. Перед ритуалом они омываются и одеваются соответствующим образом. Когда все готово, мастера встают около устья печи, где размещено изображение предков-основателей, раскладывают специальные подношения, зажигают ритуальные благовония и свечи, затем благоговейно становятся на колени и совершают поклоны, молясь о том, чтобы предки-основатели даровали удачу и помогли обжигать фарфор высокого качества.

Мастера фарфора в Лунцюане поклоняются предкам не только в особые праздничные дни — такие обряды проводятся также при строительстве или вводе в эксплуатацию новой печи.

Хотя керамические печи в Лунцюане в основном располагаются у воды и в горах, их размещение вовсе не является случайным, а подчиняется ряду закономерностей. Перед началом строительства печи приглашают специалиста по фэншуй, который помогает выбрать подходящее место и определить благоприятный день. При начале земляных работ на выбранном участке устанавливают алтарь и просят предков и духов даровать удачный обжиг. В это время детям и беременным женщинам запрещено приближаться к алтарю; даже жителям деревни, несущим на воз, следует обходить это место стороной, чтобы не потревожить духов, избежать их гнева и обеспечить благополучное функционирование печи.

В Лунцюане, независимо от типа строящейся печи, рядом с ней всегда должно быть отведено особое место для алтаря богу печей. Перед тем как печь будет растоплена и открыта для нового цикла обжига, нужно непременно совершить ритуал принесения жертв богу печей; данная церемония требует подготовки подношений, таких как вино и еда, а также приглашения профессионального жреца для руководства церемонией. Этот особый обряд жертвоприношения известен среди местных жителей как «благословение печи».

Как только строительство новой печи для обжига фарфора завершено, но еще до ее первой загрузки, необходимо выбрать благоприятную дату, содержащую числа три, шесть или девять. В этот избранный день приносятся жертвы предкам-основателям ремесла, духу гор и богу земли. В процессе загрузки печи разрешается произносить лишь слова, несущие благой, благоприятный смысл; кроме того, строго запрещено проносить мимо входа в печь какие-либо «нечистые» предметы, чтобы не допустить влияния злых сил на судьбу печи и ее развитие.

Все торжественные обряды жертвоприношений представляют собой глубоко укоренившиеся местные обычаи и традиции Лунцюаня — практики, которые бережно передаются из глубины веков вплоть до наших дней.

На протяжении своей эволюции традиционное ремесло изготовления фарфора впитывало и интегрировало в себя уникальный местный дух и народные обычаи; в свою очередь, оно также обогатило и разнообразило различные культурные традиции региона. Это отражает всю важность, которую имеет производство фарфора для местных жителей, а также его значительное влияние на местное сообщество.

Сегодня, опираясь на свое богатое наследие, лунцюаньский селадон переживает новый этап развития, особенно это касается его цветовой гаммы. В дополнение к традиционному нефритово-зеленому оттенку палитра расширилась, включив в себя сдержанную черную глазурь, яркую глазурь с узором «тигровые полосы», самобытную коричневую глазурь и другие варианты. Являясь одним из самых знаковых видов китайского фарфора, лунцюаньский селадон не только удостоился наград и признания на национальном уровне, но и вышел на международную арену. Так, например, изысканно инкрустированное декоративное настенное блюдо в стиле печей Гэ диаметром около 18 см было официально утверждено Государственным советом КНР в качестве государственного подарка. Более того, коллекция из 51 сокровища, включая блюдо и вазу с пурпурной глазурью печей Гэ, хранится и экспонируется в павильоне Цыгуан, расположенном на территории резиденции Чжуннаньхай. Эти произведения фарфорового искусства демонстрировались на более чем 30 международных выставках, преподносились в качестве дипломатических даров главами государства во время зарубежных визитов, а также были включены в коллекции крупнейших музеев мира.

БЕЛЫЙ ФАРФОР

Произведение искусства

Говоря о белом фарфоре, невозможно не упомянуть печи Дэхуа, расположенные на территории современного уезда Дэхуа в провинции Фуцзянь. Хотя формально печи Дэхуа относились к категории «народных печей» (то есть представляли собой частные, не принадлежавшие императорскому двору мастерские), они пользовались исключительной репутацией, особенно в мастерстве обжига белого фарфора. Среди наиболее примечательных творений этих печей — треногая курильница с двумя ручками в форме безрогих драконов и рельефным декором, созданная в эпоху династии Мин. Все изделие покрыто молочно-белой глазурью, блестящей и гладкой. Ручки имеют форму двух маленьких драконов, тела которых изогнуты в выразительных динамичных позах.

Треногая курильница с двумя ручками в форме драконов и рельефным декором, покрытая белой глазурью; печь Дэхуа

— Особенности фарфора печей Дэхуа

Именно французы ввели в обиход термин *Blanc de Chine*, или «китайский белый», чтобы воздать должное высококачественному белому фарфору, производившемуся в печах Дэхуа в эпоху династии Мин; они искренне считали этот белый фарфор вершиной китайского фарфорового искусства. Белый фарфор Дэхуа выглядит как сверкающий самоцвет, а иногда своим

внешним видом он напоминает чистый животный жир, отличающийся снежной белизной. Текстура фарфора твердая и плотная; глиняная основа и глазурь идеально сливаются воедино, формируя яркий стиль и уникальные художественные характеристики.

— ***Белизна глазури***

Глазурь белогофарфора Дэхуа бывает самых разнообразных оттенков: «белый цвет слоновой кости» напоминает сливочный тон бивня; «белый цвет корня лука» вызывает ассоциации с белым основанием стрелки зеленого лука; «белый цвет свиного сала» похож на полупрозрачную белизну топленого жира; а «белый цвета детского личика» — это белый с легким розовым оттенком, напоминающий румянец на щечках младенца. В отличие от других разновидностей белого фарфора, которые зачастую имеют желтоватый отлив, белый фарфор Дэхуа сохраняет чистую, безупречную белизну — именно это качество побудило французов объединить все подобные изделия под общим названием «китайский белый».

Белый фарфор печей Дэхуа с безупречно белой глазурью

— *Текстура, подобная застывшему жиру или нефриту*

Черепок белого фарфора Дэхуа отличается исключительной плотностью и обладает удивительной прозрачностью. Покрытый белоснежной глазурью, по оттенку он напоминает застывший животный жир или благородный нефрит, а на ощупь обладает теплой, мягкой гладкостью нефрита, идеально соответствуя эстетическим представлениям людей той эпохи.

Белый фарфор Дэхуа, напоминающий нефрит

— *Разнообразие форм*

Изделия из белого фарфора, создававшиеся в печах Дэхуа, отличаются огромным разнообразием стилей и форм и, как правило, подразделяются на две основные категории: художественный фарфор и тонкий бытовой фарфор. К категории тонкого бытового фарфора относятся такие изделия, как кубки цзюэ, созданные по образцу древних бронзовых ритуальных сосудов для вина, чайные чашки в форме пятилепесткового цветка сливы, курильницы для благовоний, вазы и чайники. По сравнению с фарфором бытового назначения гораздо большей известностью пользуется художественный фарфор печей Дэхуа. Эти произведения искусства

отличаются нежным и безупречным черепком, чистой и прозрачной глазурью, а также мягкой и «теплой» фактурой. Характеризуясь плавными, изящными линиями, драпировка одеяний фигур выполнена с исключительной точностью, создавая ощущение легкости и воздушности. Знаменитые скульптуры из белого фарфора, такие как образы Гуаньинь и Бодхидхармы, демонстрируют гармоничное единство черепка и глазури; мимика лиц передана тонко, складки одежды тщательно проработаны; в общей композиции отчетливо раскрываются индивидуальные черты изображенных персонажей.

Разнообразие форм белого фарфора Дэхуа

— *Широкое применение*

Белый фарфор Дэхуа обладает чрезвычайно широким спектром применения — так, повседневные изделия из этого материала прочно вошли во все сферы жизни современного человека. Чайные сервизы из белого фарфора, обжигаемые в печах Дэхуа, представляют собой высококачественную продукцию, которая в свое время сыграла ключевую роль в успешной трансформации местной керамической промышленности. Сюда также относятся фарфоровые банки для чая, чайные подносы, декоративные чайные фигурки, чайники для кипячения воды и разнообразные аксессуары для чайной церемонии. Белый фарфор занимает прочное место в культуре чайной посуды; эти изысканные изделия не только придают повседневной чайной практике эстетическую выразительность, но и способствуют дальнейшему развитию традиции изготовления чайной утвари.

Чайный сервиз из белого фарфора Дэхуа «Золотая рыбка»

Судьба человека

В эпоху династии Мин мастерство печей Дэхуа достигло своего апогея, оказав глубокое влияние на общественную жизнь того времени. Одновременно с этим появилось множество выдающихся специалистов по фарфоровой скульптуре, таких как мастер фарфора Хэ Чаоцун из провинции Фуцзянь, скульптор Линь Чаоцзин и искусный ремесленник Чжан Шоушань из района Яотай (Дэхуа); их произведения искусства сохранились до наших дней.

Ли Цзиньфэн — человек, чья судьба неразрывно связана с белым фарфором Дэхуа

Сегодня белый фарфор Дэхуа можно обнаружить в каждой сфере человеческой жизни. Его непреходящая привлекательность и способность меняться в ногу со временем служат живым свидетельством богатого наследия и новаторского духа мастеров, создающих этот фарфор.

Ли Цзиньфэн родился в городе Наньань, провинция Фуцзянь, и окончил Институт прикладного искусства города Сямэнь (ранее Фуцзяньская школа декоративно-прикладного искусства), одно из старейших учебных заведений подобного профиля в Китае и крупнейшее в провинции Фуцзянь. Его наставниками были Ван Цзэцзянь, известный скульптор современности, мастер прикладного искусства, преданный исследователь и продолжатель выдающихся традиций фарфоровой скульптуры Хэ Чаоцзуна, а также мастер прикладного искусства Китая Лу Сыли.

Под их чутким руководством Ли Пдиньфэн увлекся белым фарфором и традиционной фарфоровой скульптурой. Он стал новой звездой в мире фарфора, чье сияние невозможно не заметить. Уникальный талант Ли Цзиньфэна особенно ярко проявляется в создании образов женщин и традиционных буддийских статуй. Его работы как отражают эстетические идеалы мастеров прошлого, так и демонстрируют его собственное понимание и художественное видение. В его работах сочетаются основательная простота народной традиции и новаторская гибкость академического искусства. Кроме того, Ли Цзиньфэн основал собственную мастерскую «Мони шицзя» и занимает должность художественного директора Исследовательского института керамического искусства при этой мастерской. Сам же художник сочетает в себе искреннюю преданность работе с глиной и стремление продолжать ремесло, передаваемое из поколения в поколение.

«Красота, подобная нефриту» — одна из знаковых работ Ли Цзиньфэна. Вдохновение для ее создания он черпал из знаменитого стихотворения Ли Цинчжао «Пьянящая тень цветов: тонкий туман, густые облака, бесконечный день печали», а также из богатой символики классической литературы — в частности, из поговорки: «В книгах можно найти красоту, подобную нефриту». С помощью скульптурных техник Ли Цзиньфэн запечатлел образ изящной и грациозной женщины древности на широких пустых полях книги, словно приглашая зрителя задействовать собственное воображение для интерпретации увиденного. Прямые и четкие линии книги резко контрастируют с мягкими, плавными изгибами женской фигуры, создавая визуальное напряжение, отражающее взаимодействие между неподвижностью и движением. Выражение лица, поза и одежда женской фигуры в совокупности передают нежную элегантность, тонкое очарование и поэтическую красоту, характерные для традиционной восточной женщины. Эта работа была удостоена серебряной медали на 4-м конкурсе инноваций в керамическом искусстве провинции Фуцзянь в ноябре 2013 года. В июне 2017 года другая работа Ли Цзиньфэна из серии «Красота, подобная нефриту» под названием «Красота, подобная нефриту: тонкий аромат наполняет рукава» получила золотую награду на конкурсе оригинального керамического дизайна «Тао Пин» в категории «лучший оригинальный дизайн».

« Красота , подобная нефриту »

В руках Ли Цзиньфэна даже предметы домашнего интерьера превращаются в коллекционные изделия. Например, работа «Бык приносит удачу» выполнена в национальном стиле и изображает традиционное животное китайского зодиака — быка. Тело быка крепкое и массивное, а линии тонкие и плавные, словно перетекающие друг в друга; кажется, будто это изделие создано на одном дыхании, что и придает работе объем и пластичность. Во всём произведении ощущается уважение к традиции, а тонкость и тщательность исполнения свидетельствуют о глубокой культурной эрудиции автора и его искренней приверженности традиционной культуре.

Кроме того, Ли Цзиньфэн создает чайники, чайные сервизы и другие предметы для бытового использования, в которых тонкость дизайна сочетается с художественной выразительностью. Это является еще одним доказательством того, что изделия из белого фарфора на протяжении уже долгого времени органично вписываются в повседневную жизнь людей.

«Бык приносит удачу»

Работы Ли Цзиньфэна получили широкое признание, завоевав множество наград на национальных выставках и конкурсах. Его регулярно приглашают к участию в выставках как в Китае, так и за рубежом; сам же он всецело посвятил себя популяризации белого фарфора Дэхуа. В августе 2017 года две работы Ли Цзиньфэна — «Кшитигарбха» и «Гуаньинь водной луны» — были отобраны для коллекции Национального музея Китая. В сентябре того же года изящное интерьерное изделие «Кшитигарбха» было отобрано в качестве экспоната для участия во Втором китайско-французском культурном форуме, проходившем в Музее слияний в Лионе. В сентябре 2019 года около 50 его работ были представлены на выставке «Очарование фарфора: китайский белый — совместная выставка молодых художников, работающих с белым фарфором Дэхуа». В декабре 2019 года несколько произведений Ли Цзиньфэна, в том числе «Гуаньинь водной луны» и «Великий дух», были продемонстрированы на художественной выставке «Скульптура Дэхуа: китайский белый — традиции и современность» в Париже. В мае 2020 года Ли Цзиньфэн провел персональную выставку под названием «Язык фарфора: внутри и снаружи» в Музее уезда Дэхуа, получившую весьма положительные отзывы.

Кшитигарбха

Движимый глубокой любовью к фарфору, Ли Цзиньфэн посвятил ему всю свою жизнь, неустанно содействуя развитию и распространению белого фарфора Дэхуа далеко за пределами Китая.

Секреты ремесла

Белый фарфор Дэхуа пользуется всемирной известностью. Что же делает его таким популярным?

— *Тщательная подготовка глины*

Перед изготовлением фарфора мастера тщательно отбирают подходящую глину, служащую исходным сырьём. Добытую из земли, её складывают в огромные насыпи, напоминающие холмы, и оставляют под открытым небом на тридцать-сорок лет. Их не укрывают и не тревожат: на протяжении десятилетий глина подвергается естественному воздействию природных сил ветра, дождя, снега и метелей.

Говорят, что такая подготовка делает глину более мягкой и однородной по текстуре, после чего она подходит для изготовления любых фарфоровых изделий — достаточно нанести на глиняный черепок глазурь и обжечь в печи. Именно поэтому предки выкапывали большое количество глины и складывали в насыпи, чтобы будущие поколения могли использовать ее в качестве сырья для фарфора. Белый фарфор, изготовленный из подготовленной таким образом глины, имеет чистый белый цвет, содержит мало примесей; он прозрачный и блестящий, что делает его чрезвычайно востребованным.

— *Многообразие виртуозных декоративных техник*

Традиционные китайские техники декорирования подразделяются на такие категории, как резьба по фарфору, ажурная резьба и тиснение. Благодаря постоянным экспериментам

и новаторскому подходу мастеров широкое распространение получили несколько характерных декоративных техник: накладной рельефный декор, при котором объёмные узоры формируются непосредственно на поверхности изделия; бумажная аппликация, предполагающая нанесение на изделие орнаментов из цветной бумаги; а также гравировка, используемая для нанесения поэтических надписей и литературных изречений. Активно обращаясь к этим декоративным приёмам, мастера при этом сознательно избегают использования цветных глазурей, сохраняя тем самым самобытные художественные особенности белого фарфора Дэхуа.

Декоративная техника 1 : резьба по фарфору

Техника резьбы по фарфору предполагает таких инструментов, как бамбуковые палочки или гребни с мелкими зубьями, для аккуратного удаления излишков глины с поверхности еще не обожженного фарфорового черепка; таким образом, за счет игры света и тени создаются разнообразные декоративные мотивы . Среди классических мотивов белого фарфора Дэхуа — величественные драконы , грациозные журавли, стройные сосны , изящный бамбук и пышные пионы .

Шаровидная ваза из фарфора Дэхуа с белой глазурью и резным орнаментом

После нанесения глазури изделие обжигают, и на белом фарфоре проявляются естественные подглазурные узоры. Такие узоры чаще всего располагаются на внутренних стенках и дне тарелок и блюд или на внешней поверхности чашек, курильниц, ваз и сосудов. Одни узоры отличаются утонченностью и изяществом, другие — смелостью и раскованностью; благодаря изобретательности композиции, а также плавности и виртуозности исполнения, узоры наделяют белый фарфор уникальной эстетической красотой.

Помимо перечисленных выше узоров, мастера печей Дэхуа наносят на покрытые глазурью изделия изящные поэтические строки в различных каллиграфических стилях, используя их как самостоятельный декоративный элемент. Белоснежный, подобный нефриту черепок и глазурь фарфора Дэхуа в сочетании с многообразным искусством каллиграфии создают изделия, отличающиеся красотой, изяществом, классическим стилем, практичностью и яркой самобытностью.

Декоративная техника 2 : ажурная резьба

Ажурная резьба — это особая скульптурная техника, когда на изделие сначала наносят рисунок, а затем с помощью резцов вырезают сам узор. В период правления династии Мин мастера Дэхуа уже применяли эту технику для украшения белых фарфоровых ваз, курильниц и подставок для кистей. Например, курильница «Марко Поло» имеет центральный цветочный мотив на крышке, с ажурным изображением распускающихся цветов и восемью цветочными мотивами, расположенными вертикально вдоль чередующихся ребер ободка. Еще один пример — подставка для кистей из белого фарфора, где растительный орнамент выполнен в комбинированной технике: цветы и листья нанесены рельефной резьбой, тогда как свободное пространство заполнено сквозным ажурным узором. Подобные изделия представляли собой особую группу изделий из белого фарфора цвета слоновой кости. Начиная с эпохи Цин, техника ажурной резьбы была включена в художественное оформление фарфоровых изделий и используется до настоящего времени.

Декоративная техника 3: тиснение

Тиснение представляет собой технику нанесения орнамента на фарфоровый черепок при помощи пресс-формы с рельефным узором. При этом рисунок отпечатывается за один приём; после снятия формы изделие лишь слегка дорабатывают, соединяют отдельные детали, после чего оно приобретает окончательный облик. Если орнамент гармонично сочетается с конкретным фарфоровым изделием, мастер может использовать одну и ту же форму для серийного производства однотипных изделий, что значительно ускоряет процесс производства.

Подставка для кистей из фарфора Дэхуа с ажурным декором в виде пионов , династия Мин

Орнаменты, выполненные в технике тиснения, отличаются большим разнообразием и подразделяются на два основных типа: выпуклые и углубленные, причем первые встречаются значительно чаще. В эпоху династии Сун среди тисненых орнаментов были популярны изображения цветов, птиц, рыб и насекомых. В эпоху династии Юань на этой основе широкое распространение получили узоры с цветами лотоса, а также иероглифы и орнаменты , наделен-

ные благопожелательной символикой, такие как «счастье», «долголетие», «золото и нефрит» и другие символы благополучия.

Изделия с тисненым орнаментом и надписями- пожеланиями удачи , процветания и долголетия

Белый фарфор с цветочными мотивами

Уникальный край

Дэхуа — уезд с тысячелетней историей, древняя столица фарфора. Производство керамики здесь началось еще в эпоху неолита, а более 3700 лет назад, во времена династий Ся и Шан, здесь уже изготавливался первобытный селадон. Дэхуа считается одним из центров зарождения китайской керамической культуры и наряду с городами Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси и Чаочжоу (по другой версии — Лилин) в провинции Хунань входит в число трех великих древних фарфоровых центров Китая.

Печи Дэхуа производят фарфор уже почти тысячу лет и занимают важное место в истории китайского керамического искусства. Белый фарфор Дэхуа, известный за рубежом как «китайский белый» (Blanc de Chine), оставил заметный след в мировой истории керамики. Воплотив в себе вершину восточного художественного мастерства, он оказал значительное влияние на развитие мирового фарфорового искусства.

— Богатые запасы, фарфоровой глины

Печи Дэхуа — прославленный народный центр керамического производства, история которого уходит корнями в глубокую древность Южного Китая. Расположенные в центральной части горного массива Дайюньнань на территории уезда Дэхуа провинции Фуцзянь, эти печи, что вполне естественно, получили название «печи Дэхуа». Создание крупного центра по производству высококачественного фарфора в самом сердце гор Дайюньнань стало возможным благодаря уникальной ресурсной базе региона — богатейшим залежам фарфоровой глины. Климат уезда Дэхуа характеризуется постоянным влиянием субтропических муссонов, что обеспечивает регион обильными водными ресурсами. В почвенном покрове гор Дайюньнань преобладают красные и желтые почвы, идеально подходящие для изготовления фарфора, причем красные почвы занимают здесь наиболее обширные территории; эти почвы отличаются высоким содержанием органических веществ. Кроме того, регион обладает исключительно

богатыми минеральными ресурсами — прежде всего, запасами фарфоровой глины и железной руды , — что и сделало Дэхуа идеальным местом для обжига фарфора в свое время.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.