

RAR
УДК 745
ББК 85.1
DOI 10.34685/HI.2023.41.2.016

ИСКУССТВО И ЭСТЕТИКА ТРАДИЦИОННЫХ УЗОРОВ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ *

Чжан Сяоли,

доцент Колледжа изобразительного искусства
и дизайна Хэйхэского университета,
аспирант Дальневосточного федерального университета.
Room 501, Unit 2, Building A, Jintong Garden Community, Heihe City,
Heilongjiang Province, Хэйхэ, Китай, 164300,
e-mail: isccac@mail.ru

Аннотация

Северо-Восточный Китай находится в зоне умеренного климатического пояса, где преобладают относительно низкие температуры. Традиционные ремесла этой территории характеризуются уникальными декоративными узорами и техниками исполнения. Путем анализа типов узоров, их композиции, символического значения и эстетики, автор статьи приходит к выводу о том, что традиционные узоры этнических меньшинств Северо-Восточного Китая являются сокровищем не только китайского, но и мирового народного творчества, они уникальны и обладают высокой художественной ценностью. Определение художественной ценности изделий, декорированных традиционными узорами этих меньшинств, и полное понимание культурных особенностей их художественного наследия имеют огромное значение в изучении искусства и культуры этнических меньшинств Северо-Восточного Китая. Анализ культурной коннотации, техники исполнения, орнамента, основных цветов и других аспектов позволяет сделать заключение о том, что изучение традиционного искусства узоров этнических меньшинств Северо-Восточного Китая имеет большое региональное, культурное и художественное значение, особенно для целей распространения и обмена традиционным искусством трансграничных этнических групп Китая и России.

Ключевые слова

Северо-Восточный Китай, этнические меньшинства, традиционные узоры, региональная культура, народное творчество.

Культура традиционного ремесленного творчества представляет собой важную часть художественной культуры этнических меньшинств

Северо-Восточного Китая. Сложившаяся художественная культура формирует определенную базу и практическую ценность для более позднего

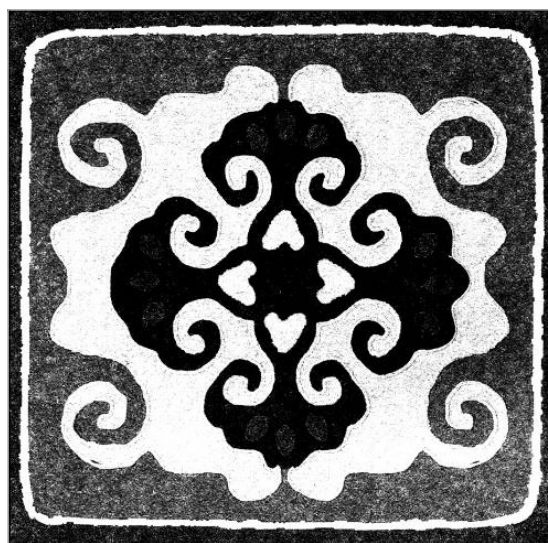
* Исследование выполнено в рамках проекта по фундаментальным научным исследованиям колледжей и университетов провинции Хэйлунцзян (проект Университета Хэйхэ «Изучение традиционных ремесел рыболовных и охотничьих народностей провинции Хэйлунцзян в целях возрождения сельской местности» № 2022-KYYWF-0377).

народного творчества. Национальное творчество и культура отражают не только жизнедеятельность этнических меньшинств Северо-Восточного Китая, но и их исключительное мастерство, позитивные мировоззренческие концепты, богатый эстетический вкус и разнообразие этнических обычаев. Народное творчество является историко-культурным свидетелем и источником национальных верований, позволяющим нам в полной мере понять местную ремесленную культуру. В процессе жизни и производства этнические меньшинства Северо-Восточного Китая сформировали региональную культуру с уникальным колоритом. Традиционные ремесла этнических меньшинств Северо-Восточного Китая сохранили свои культурные особенности. Рассматривая традиционные ремесла четырех этнических групп Северо-Восточного Китая (дауры, эвенки, оролены и хэчжэнь), можно отметить большое количество их общих черт. Обладающие уникальными творческими и художественными навыками ремесленники и народные мастера этнических меньшинств Северо-Восточного Китая считаются связующим звеном между традиционным и современным искусством, классикой и новизной, правилами и концепциями, ремеслом и профессиональными навыками. В провинции Хэйлунцзян был опубликован список из более 300 предметов нематериального культурного наследия, в который вошли 47 предметов народного творчества: изделия берестяного промысла, вышивка, печать, вырезка из бумаги, роспись по рыбьей коже, крестьянская роспись, гончарное ремесло и другие виды традиционных ремесел и народного творчества. Со временем, значимость практической функции традиционных ремесел и народных промыслов снизилась, но повысилась их эстетическая функция. Людям необходимо интегрировать больше эстетики в свою жизнь, поэтому эстетическая функция становится все более важной.

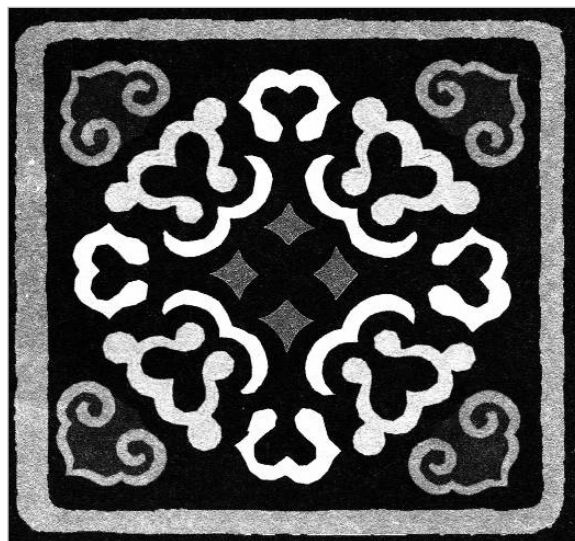
Этнические меньшинства Северо-Восточного Китая издавна проживали на обширной территории в районе гор Дасинъань и Сяосинъань, поэтому густые леса и полные растительности горы стали важным источником их традиционных узоров. На традиционных изделиях представлены разные типы узоров, наиболее распространенными из которых являются растительные (цветы и растения, встречающиеся в природе региона), анималистические (животные и насеко-

мые) и геометрические узоры (в основном, в декоративной обработке края изделий). Самыми редкими являются символические узоры. Типы узоров эвенков, ороленов, дауров и других этнических меньшинств различны.

Значительная часть узоров в творчестве эвенков — растительные (листья, деревья, цветы, и т.д.), что объясняется природной средой, в которой живут этнические меньшинства Северо-Восточного Китая. Эвенки часто контактируют с цветами и растениями, поэтому переносят цветочные и растительные мотивы в традиционные ремесла. (Илл. 1, Илл. 2)

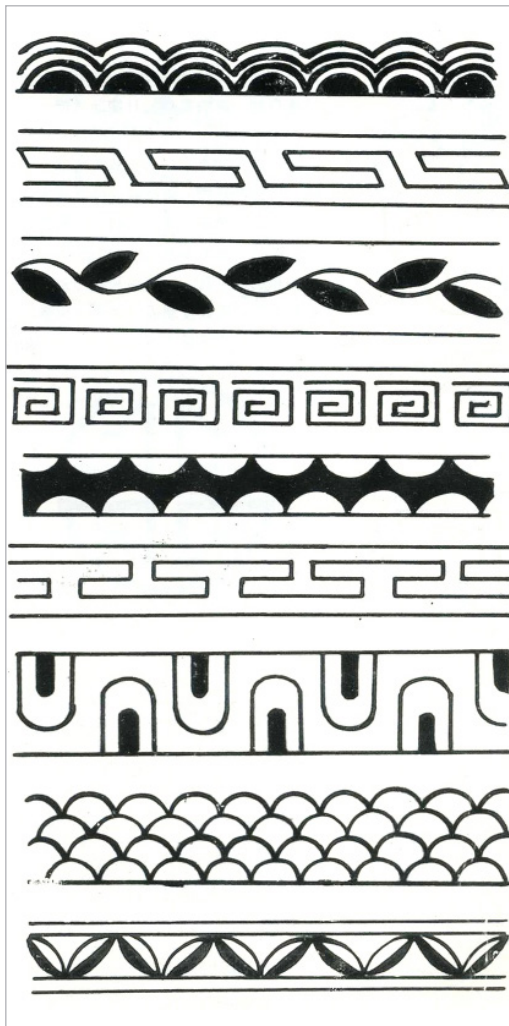

Илл. 1. Узор цветка нанчуолуо-1.

Илл. 2. Узор цветка нанчуолуо-2.

Густой лес и местные растения находят отражение в прекрасных узорах, созданных женщинами этнических меньшинств Северо-Восточного Китая. Встречаются также особо яркие и реалистичные узоры, такие как изображения диких фруктов. Имеет место вычленение символов из различных цветочных узоров. Узоры накладываются друг на друга, линии повторяются, благодаря чему один изысканный узор превращается в другой. Подобные узоры часто встречаются и очень разнообразны. (Илл. 3)

Илл.3. Непрерывные шаблоны.

Наиболее распространенным видом традиционных ремесел народа орокен является производство изделий из бересты. Анималистические узоры на берестяных изделиях ороконов — это, в основном, птицы, бабочки и некоторые встречающиеся в природе животные. Ороконы имеют

долгую охотничью традицию. Как мужчины, так и женщины народа орокен издавна наблюдали за дикими животными, причем наблюдали настолько основательно, что образы наблюдаемых животных становились символами, укоренившись в сознании ороконов, и узорами, которыми женщины народа орокен украшали традиционные ремесленные изделия. Можно предположить, что анималистические узоры были весьма распространены в традиционных узорах на ремесленных изделиях, изготавливаемых этническими меньшинствами Северо-Восточного Китая, однако, узоров с изображением животных не так много, и их можно увидеть лишь на отдельных предметах.

Среди наиболее распространенных геометрических узоров у дауров — треугольники, прямые линии, дуги, шипы, круги, геометрическое эхо, колосовидные, вихревые узоры и т.д. Такие узоры используются для украшения домашней утвари, например, на глубоких тарелках можно встретить узоры волн. Берестяная утварь в основном представлена ведерками, коробами, лотками, игольницами и др., которые также зачастую декорированы геометрическими узорами. Такие узоры — результат длительного наблюдения за явлениями природы, вычленения, абстракции и трансформации образов. Они отражают облагораживающую силу творчества и стремление к природе. Например, узор в форме волны происходит из наблюдения за движением потоков воды, а узор в форме облака происходит из наблюдения за деформацией облаков в природе. (Илл. 4).

Илл. 4. Узор облака.

Народность хэчжэнь, одно из этнических меньшинств Северо-Восточного Китая, встречается так же редко, как животные в традиционных узорах с изображением человеческих фигур. Узоры на некоторых изделиях изображают охотников в позах для охоты. Люди на узорах представлены преимущественно фронтально, а животные — сбоку. Фигуры имеют простую и красивую форму.

Декоративные узоры этнических меньшинств Северо-Восточного Китая можно разделить на одиночные, непрерывные, замкнутые узоры, а также новые узоры, образованные путем объединения первых трех типов. Представители этнических меньшинств Северо-Восточного Китая любят жизнь и природу и переносят свои позитивные ожидания от жизни в традиционные ремесла. Ремесленные изделия отражают их стремление украшать жизнь и часто декорированы одиночными узорами.

Края традиционных ремесленных изделий украшают непрерывным узором. Повторение двух непрерывных узоров создает ритмический строй. Затем осуществляется симметричное воспроизведение путем повторения элементов вокруг объединяющего их центра. Это делает изображение более устойчивым, а связь между узорами более гармоничной и естественной. Такая композиция особенно часто используется при воспроизведении цветочных узоров.

Декоративные изображения на традиционных ремесленных изделиях могут быть представлены геометрическими фигурами, образованными всего лишь несколькими простыми точками и линиями, но удивительно то, что эти геометрические фигуры обеспечивают единство изображения. Использование методов повторения, контраста, виртуальных и реальных приемов композиции создает богатство и разнообразие изображения. Баланс этих приемов и методов широко используется в дизайне традиционных ремесленных изделий.

Большинство традиционных узоров этнических меньшинств Северо-Восточного Китая не имеют определенного значения, а лишь отражают жизнедеятельность людей. Однако, есть и такие, которые несут в себе прекрасный смысл. Эти аллегории передают стремление людей к преданной любви и лучшей жизни, выражают пожелания долголетия, мира, счастья и удачи.

Представители народа орокен на северо-востоке Китая вырезали на бересте особые узоры,

символизирующие долгую любовь и гармонию между мужем и женой, удачу. Один из узоров — непрерывный, замкнутый узор, вырезанный по краю берестяной коробочки в виде цветочной каймы. Этот узор символизирует верность жены мужу, единение и долголетие. Оролены особенно любят цветок азалии и придают ему значение чистой любви. Когда девушка выходит замуж, его часто используют в приданом, чтобы показать, что она может любить и быть счастливой, а также дарить людям простую естественную красоту и восхвалять красоту жизни, что отражает национальные особенности этнических меньшинств Северо-Восточного Китая, трудолюбивых, смелых, простых, но героических людей.

Традиционные ремесла этнических меньшинств Северо-Восточного Китая имеют разные формы. Оролены часто выражают чувства счастья, гнева и печали через цвет и изображают красоту природы с помощью разнообразия цвета и формы, стремясь к гармонии. Способность приносить изменения в монотонность традиционного пластического искусства с помощью различных форм показывает, что представители этнических меньшинств Северо-Восточного Китая восхваляют природу, полны новаторского духа и применяют красоту цвета и жизни в работе с берестой¹.

У разных национальностей разные эстетические устремления, что обусловлено отличиями в эстетическом сознании. Так, например, люди зачастую отдают предпочтение определенному узору, цвету и т.д. Для украшения изделий в разных традиционных ремеслах используются повторяющиеся декоративные узоры. Такие изделия выполняют как практическую, так и эстетическую функцию. Они отражают не только любовь к жизни и стремление этнических меньшинств Северо-Восточного Китая к красоте, но и эстетику их традиционных ремесел².

1 Wang Zijia, Study on the Technology of Birch Bark of Oroqen Nationality. Master Thesis of Minzu University of China, [Исследование технологии обработки бересты у народа орокен. Магистерская диссертация, Китайский университет Миньзу], 2016, 6.

2 Lu Yushun, Research on the Brief History of Heilongjiang Art Development [Краткая история развития искусства провинции Хэйлунцзян.] Heilongjiang People's Publishing House, 2004, 10.

Народности Северо-Восточного Китая изобретательны и хороши в рукоделии, что может быть связано с их проживанием на северных территориях. Будучи в тесном контакте с природой, они научились вычленять, изменять и обрабатывать ее элементы, чтобы превратить их в узоры. Благодаря уникальному способу восприятия природы, этнические меньшинства Северо-Восточного Китая запечатлевают красоту природы и ее элементов по-своему. Уникальное формой такого запечатления стало создание и художественная обработка берестяных изделий.

При создании ремесленных изделий и обучении традиционным ремеслам представители этнических меньшинств Северо-Восточного Китая должны понимать законы традиционных ремесел и сочетать их с глубоким пониманием красоты природы, чтобы ярко и колоритно изображать традиционные ремесленные узоры. Например, когда орокены создают изделия из бересты, они украшают их многочисленными природными узорами (узорами облаков, волн, животных и растений, астрономическими и географическими узорами). По обычаю, народа орокен, если в семье есть девушка, которую собираются выдать замуж, семья ее матери в качестве приданого изготавливает короба из бересты, на которых вырезают узоры, имеющие благоприятное значение. По краю короба наносят особый узор, означающий любовь и верность будущему мужу. Сочетание этих двух узоров выглядит ярко, гармонично, но просто³.

Эвенки Северо-Восточного Китая широко используют образы животных и растений в производстве берестяных изделий и показывают красоту гармонии, сочетая абстрактные и эстетические элементы. Как правило, при выборе размера узора должны соблюдаться определенные пропорции. Однако эвенки смело отходят от этого правила, вместо него применяя свой собственный уникальный метод упорядоченного расположения элементов узора. Также в процессе художественной обработки они используют комбинацию методов вычленения образов, утрирования и трансформации.

Эвенки не только перенимают и обобщают дарованное природой для создания уникальных по красоте традиционных ремесленных изделий, они также применяют такие композиционные формы, как повторение, постепенное изменение и др. и используют геометрические фигуры чтобы придать яркость, ритм и жизненную энергию традиционным ремеслам. Приведем пример из традиционной ручной вышивки: встречающиеся узоры облаков расположены упорядоченно, круговые узоры непрерывно повторяются, другие элементы узоров постоянно меняются и упорядоченно чередуются, благодаря чему технология вышивки постоянно развивается с художественной точки зрения.

Пластические искусства этнических меньшинств китайского народа имеют некоторые отличительные черты. К пластическим искусствам обычно относят пространственное воспроизведение форм, света, точек, линий, и плоскостей с использованием определенных материалов. Этнические меньшинства Северо-Восточного Китая занимаются рыболовством и охотой, поэтому их пластические искусства относительно примитивны. Из-за экономических ограничений они не могут использовать в производстве дорогие и красочные материалы, но в полной мере используют природные материалы для создания ремесленных изделий, учитывая текстуру и характеристики самих материалов.

Пластические искусства этнических меньшинств Северо-Восточного Китая относятся к примитивному типу; подчеркивается взаимосвязь практической функции и эстетического сознания, которые переплетаются и смешиваются. Большинство объектов пластического искусства этнических меньшинств Северо-Восточного Китая имеют практическую цель, но на основе этой практичности совершенствуется и эстетическое сознание. Перед этническими меньшинствами стоит важная задача — постоянно совершенствовать технические средства изображения, чтобы добиться одновременной практичности и красоты ремесленных изделий.

У эвенков Северо-Восточного Китая, форма берестяных изделий является наиболее распространенным способом эстетического выражения. Стандартный берестяной короб может быть двух типов: закрытый и открытый. Основные формы изделий — широкая снизу и сужающаяся кверху, прямоугольная, цилиндрическая. Размеры

3 Liu Yuliang, Northern Chinese Hunting Ethnic Ornamental Patterns and Plastic Arts: Oroqen Volume [Северокитайские этнические охотничьи орнаменты и пластическое искусство: Том о народе орокен]. Heilongjiang Education Publishing House, 2008, 3.

сверху и снизу могут быть разными, что создает контраст формы при моделировании берестяной корзины⁴.

Существует разница в назначении и применении берестяных корзин с крышкой и без крышки. Берестяные корзины с крышкой использовались для хранения жидкого топлива и соли, а корзины без крышки — в основном для хранения воды. Форма берестяных корзин с крышкой и без крышки отличается. Берестяные корзины с крышкой дополнялись полоской из кожи для фиксации крышки. Полоски из кожи также украшались — расписывались красками. Сочетание яркой полоски из кожи и простой корзины из бересты давало людям ощущение визуальной красоты. Для удобства во время охоты орокены часто надевали эти корзины из бересты на спину лошади. Также часто к берестяным корзинам пришивали нить с цветными бусинами, которые звенели как колокольчики, когда лошадь бежала, или дул ветер.

Представители дауров на северо-востоке Китая умело используют первичные и вторичные цветовые сочетания в росписи по бересте — одном из традиционных ремесел. При выполнении берестяной росписи вся картина закрашивается черной краской, а затем вырезаются или прорисовываются другими цветами фигуры и растения. Таким образом, черный цвет является основным, а остальные цвета — второстепенными. Орокены тоже хорошо справляются с подбором цветовых сочетаний для акцентирования основных элементов берестяной росписи. Путем первичных и вторичных цветовых сочетаний противопоставляется первичное и вторичное в композиции картины. Особенно часто в берестяной росписи противопоставлены главные фигуры и фон, что придает эстетическое ощущение гармонии.

Пластические искусства этнических меньшинств и их особенности являются частью традиционного искусства и культуры китайской нации. С точки зрения современного искусства, изучение и сохранение художественного наследия способствует дальнейшему развитию искусства китайского народа.

Изучение правил и художественных особенностей пластического искусства этнических меньшинств Северо-Восточного Китая в будущем может способствовать решению социальных проблем, которые возникнут в процессе развития нематериального культурного наследия, а также продолжению политики развития этнических ремесел и творчества Китая.

Культурное наследие этнических меньшинств Северо-Восточного Китая является сокровищем не только китайского, но и мирового народного искусства, и обладает высокой художественной и научной ценностью. В современном обществе необходимо укреплять национальную культурную концепцию этнических меньшинств, защищать их культурное наследие и сохранять традиционные технологии и навыки производства. Очень нужно и важно применять уникальные этнические символы и в современном искусстве, которое представляет собой сочетание традиций и современности.

Существует много факторов, влияющих на традиционный процесс изготовления ремесленных изделий этнических меньшинств Северо-Восточного Китая. Во-первых, это внедрение инноваций в процесс создания традиционных ремесленных изделий и преимущества, привносимые инновациями, а во-вторых, это вопрос участия в производстве традиционных мастеров-ремесленников для лучшей передачи культурной ценности традиционных ремесел. В результате можно сделать следующие выводы:

1. Пропагандирование необходимости сохранения культуры этнических меньшинств способствует осознанию важности и преимуществ наследования национальной культуры и развития традиционных ремесел. Только при максимально эффективном использовании традиционных ремесел люди смогут изменить свою жизнь, увеличить экономический доход, и коренным образом улучшить качество жизни.

2. Люди стали думать о способах внедрения инноваций в художественную культуру. Ремесленная культура играет очень важную роль в сознании этнических меньшинств Северо-Восточного Китая, она внесла важный вклад в их общественное развитие.

3. Необходимо активно продвигать национальную культуру. Традиционная ремесленная культура имеет определенную экономическую ценность и может приносить экономическую

4 Li Hongfu, Plastic Arts of Implements Made of Birch Barks of Chinese North Nationalities [J]. Journal of Minzu University of China, 2003 (5). [Пластическое искусство создания изделий из бересты северными народами Китая.]

выгоду. Преобразование традиционной культуры этнических меньшинств Северо-Восточного Китая нужно начать с традиционных ремесел, понять их культурную ценность и позволить этническим меньшинствам Северо-Восточного Китая получать экономическую выгоду.

Традиционные узоры могут рассказать многое о жизнедеятельности и среде обитания этнических меньшинств Северо-Восточного Китая, в том числе об их стремлении к красоте и любви к природе. Они позволяют прикоснуться к наследию их многовековой истории, понять культуру и эстетический вкус жителей Северо-Восточного Китая. Это позволяет людям в полной мере почувствовать простоту жителей Северо-Восточного Китая, понять их уникальное эстетическое мировоззрение и постоянное стремление к оригинальному экологическому творчеству. Традиционные ремесла Северо-Восточного Китая выполняются на уровне мастерства. В этих из-

делиях народного творчества находят отражение жизнедеятельность людей, их желания и настоящая атмосфера жизни.

Список литературы.

1. Chen Zhaofu, History of Chinese Minority Art [История искусства китайских меньшинств]. China Minzu University Press, 2001, 2.
2. Sun Yunlai, The Plastic Arts of the Nationalities in Heilongjiang River Basin [Пластическое искусство народов бассейна реки Хэйлунцзян]. Tianjin Ancient Books Edition Society, 1990, 10.
3. Wang Wenjian, Fine Arts of Ethnic Minorities in Northern China [Изобразительное искусство этнических меньшинств Северного Китая]. Heilongjiang People's Publishing House, 2008.
5. Zhang Xiaoli, Zhou Xiaoji, Research on Birch Bark Art of Oroqen Ethnic Group in Heilongjiang River Basin [Исследование берестяного искусства этнической группы орокен в бассейне реки Хэйлунцзян]. China Social Sciences Press, 2020.

ART AND AESTHETICS OF TRADITIONAL PATTERNS OF ETHNIC MINORITIES IN NORTHEAST CHINA

Чжан Сяоли,

Associate Professor of the College of Fine Arts and Design of Heihe University, PhD student at the Far Eastern Federal University.

Room 501, Unit 2, Building A, Jintong Garden Community, Heihe City, Heilongjiang Province, Хэйхэ, Китай, 164300.
e-mail: isccac@mail.ru

Abstract

Northeast China is located in the temperate zone, where relatively low temperatures prevail. The traditional crafts of this area are characterized by unique decorative patterns and techniques. By analyzing the types of patterns, their composition, symbolic meaning and aesthetics, the author of the article comes to the conclusion that the traditional patterns of ethnic minorities of Northeast China are a treasure not only of Chinese, but also of world folk art, they are unique and have a high artistic value. Determining the artistic value of products decorated with traditional patterns of these minorities and fully understanding the cultural characteristics of their artistic heritage are of great importance in the study of the art and culture of ethnic minorities in Northeast China. An analysis of the cultural connotation, technique, ornament, primary colors and other aspects allows us to conclude that the study of traditional art.

Keywords

Northeast China, ethnic minorities, traditional patterns, regional culture, folk art.