

ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ

中国最美风筝

ЖЭНЬ СЯОШУ
任晓姝

«С момента изобретения воздушные змеи использовались для ведения боя, разведки и научных экспериментов, но главным их предназначением стало разгонять грусть и веселить простых людей».

СЕРИЯ

САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ В КИТАЕ

Самое прекрасное в Китае

Жэнь Сяошу

Воздушные змеи

Международная издательская компания «Шанс»

2021

УДК 745.542(510)
ББК 85.12(5Кит)

Сяошу Ж.

Воздушные змеи / Ж. Сяошу — Международная издательская компания «Шанс», 2021 — (Самое прекрасное в Китае)

ISBN 978-5-907277-46-5

Воздушные змеи были изобретены в Поднебесной более двух тысяч лет назад, и с тех пор стали неотъемлемой частью китайской культуры. Секреты их создания передаются из поколения в поколение, а разнообразие видов, форм, художественных образов и символов, стоящих за каждым змеем, поражает воображение. Книга Жэнь Сяошу познакомит вас с историей развития этого самобытного искусства, его региональными особенностями и наиболее интересными произведениями разных школ, а также расскажет о технологии изготовления традиционных китайских воздушных змеев. Для широкого круга читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 745.542(510)

ББК 85.12(5Кит)

ISBN 978-5-907277-46-5

© Сяошу Ж., 2021
© Международная издательская
компания «Шанс», 2021

Содержание

История воздушных змеев	6
Виды воздушных змеев и география мастерских	12
Сохранение и передача художественной традиции изготовления воздушных змеев	18
Лучшие воздушные змеи: художественный анализ	24
Воздушные змеи пекинской школы	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Жэнь Сяошу

Воздушные змеи

© ООО «Международная издательская компания «Шанс», перевод, оформление, 2021

© «Издательство изящных искусств провинции Хубэй», 2021

Все права защищены.

История воздушных змеев

Воздушные змеи появились в Китае много веков назад и оказали огромное влияние на все сферы жизни: от военного мастерства и научных исследований до прикладного искусства, медицины и даже местных обычаев и традиций.

Китай считается родиной воздушных змеев. В древности на севере Китая их называли «коршунами» (*юань*), а на юге – «ястребами» (*яо*). По легенде, самый первый воздушный змей был изготовлен мудрецом Мо-цзы¹, – таким образом, история воздушных змеев сегодня насчитывает около двух с половиной тысяч лет. В трактате «Хань Фэй-цзы» сохранилась история о том, как Мо-цзы делал своего змея: «через три года змей был готов, один день он летал по небу, а потом упал».

Изначально воздушных змеев использовали в военных целях. До наших дней дошли записи эпохи Чуныцю² о Лу Бане³, который изготовил бумажного змея на деревянном каркасе, чтобы заглянуть за стены сунской крепости. Чжан Лян⁴ во время войны между царствами Чу и Хань сделал змея из бамбука и бычьей кожи; глубокой ночью воины поднялись на этом аппарате в воздух и перелетели в лагерь Чу, где принялись играть скорбные и печальные чуские мелодии. Это пошатнуло боевой дух чуской армии, и она пала без боя. Именно тогда генералу

¹ Мо-цзы (ок. 475–399 гг до н. э.) – философ, основатель школы моистов. Выступал за отказ от завоевательных войн, ритуала и музыки, считал идеальным общество, построенное на добродетели, естественности и взаимном уважении. Его доктрина несколько веков соперничала с конфуцианством, пока последнее не было признано (в эпоху Хань) официальной идеологией. – *Здесь и далее, если не указано иное, примечания редактора.*

² Подробнее о периодах и хронологии китайской истории см. таблицу на стр. 114–115.

³ Современник Мо-цзы, философ и изобретатель, прославившийся как искусный ремесленник и инженер. В Китае почитается как божество-покровитель строителей.

⁴ Советник и стратег Гао-цзу (Лю Бана) – основателя и первого императора династии Хань.

Сян Юю пришлось проститься со своей наложницей Юй Цзи⁵. Этот эпизод также лег в основу выражения «со всех сторон слышны чуские песни»⁶. В эпохи Сун и Мин к змеям прикрепляли порох, переправляли его во вражеский лагерь по воздуху и взрывали – так этот удивительный аппарат помог свершиться множеству военных побед.

С момента изобретения воздушные змеи использовались для ведения боя, разведки и научных экспериментов, но главным их предназначением стало разгонять грусть и веселить простых людей.

В начале эпохи Тан «бумажные коршуны» постепенно стали выполнять роль игрушек. После эпох Суй и Тан змеи превратились в развлечение для членов императорской семьи и аристократов. Тогда же их образ стал фигурировать в разнообразных литературных произведениях.

С концом эпохи Северная Сун большую популярность в народе приобрели змеи из бумаги. Известное полотно эпохи Северная Сун «По реке в день поминовения усопших» изображает запуск воздушных змеев. В периоды правления династий Мин и Цин змеи стали выполнять не только развлекательную функцию: с их помощью люди выражали свою грусть на праздник поминовения усопших Цинмин, и обычай запускать воздушных змеев в этот день превратился в настоящую традицию.

Воздушные змеи завоевали народную любовь не только благодаря своей доступности и простоте в изготовлении: запуск змеев является одним из видов активного отдыха, что особенно полезно для детей. Так, Фуча Дун-чун в труде «Лета и сезоны Яньцзина»⁷ пишет, что, запуская змеев, можно улучшить зрение и унять внутренний жар, что положительно отражается на здоровье.

⁵ Согласно легенде, после поражения в битве при Гайся (203 г. до н. э.) Сян Юй проводил вечер в шатре со своей любимой наложницей Юй Цзи за вином, печальными стихами и рассуждениями о том, что Небо оставило его. Чтобы возлюбленный не отвлекался на сердечные привязанности, в конце вечера девушка покончила с собой.

⁶ В значении «оказаться в безвыходном положении, быть в окружении врагов». – *Примеч. пер.*

⁷ Яньцзин – старое литературное название Пекина. Книга была впервые издана в 1906 году и посвящена традициям и искусству столичного региона в эпоху Цин. – *Примеч. пер.*

Лавка воздушных змеев семьи Ха
1920 год

**Хранитель традиции семьи Ха – Ха Куймин – за изготовлением воздушных
змеев у себя дома**
1980 год

Змей в форме тощей ласточки «Пять драконов»

Ха Куймин

1951 год

90×85 см

Но главное, за что человечество должно быть благодарно воздушным змеям – их вклад в науку: змеи вдохновили на великие открытия множество ученых⁸. Британский исследователь Джозеф Нидэм⁹ считал воздушных змеев одним из величайших научных изобретений, проникших в Европу из Китая. Более пятисот лет назад в эпоху Мин развитие международных связей привело к тому, что китайские воздушные змеи распространились по всем уголкам мира: сначала в соседние Чосон¹⁰ и Японию, затем через моря и океаны в Мьянму, Малайзию, Индонезию, Новую Зеландию и на самые отдаленные восточные острова. Одновременно с этим по великому Шелковому пути и в ходе монгольских завоеваний они достигли арабских государств и Западной Европы.

⁸ С помощью воздушных змеев проводили свои эксперименты, например, Михаил Ломоносов, Бенджамин Франклин и Александр Вильсон.

⁹ Джозеф Нидем (1900–1995) – ученый, известен своими исследованиями китайской цивилизации и традиционной науки.

¹⁰ Корейское государство, существовавшее в период с 1392 до 1897 год. – *Примеч. пер.*

Змей с твердыми крыльями, изготовленный по мотивам сюжета «Трое нападают на демона белой кости»

Ха Куймин

1968 год

32×31 см

Сегодня запуск воздушных змеев – это не просто народное развлечение, но и популярный вид спорта. Проводится немало соревнований по запуску воздушных змеев, что способствует развитию этого искусства и укреплению дружеских связей между странами.

Виды воздушных змеев и география мастерских

Китайские воздушные змеи отличаются многообразием видов и форм. В каждом регионе существуют собственные традиции их изготовления, используются свои материалы и технологии. Воздушных змеев можно классифицировать по различным признакам. Ниже приведены самые распространенные:

1. По тематике оформления: счастливые талисманы, изображения персонажей, фауна, флора, предметы быта, иероглифы и т. п.
2. По конструкции: с твердыми крыльями, с мягкими крыльями, простые твердые, простые мягкие, змеи-парасоль, составные и объемные.
3. По размеру: крупные, средние, малые и микрозмеи.

За долгую историю существования воздушных змеев во всех регионах Поднебесной сложились собственные школы, в каждой из которых змеи изготавливаются по уникальной технологии. Самые известные расположены в Пекине, Тяньцзине, Вэйфане (провинция Шаньдун) и Наньтуне (провинция Цзянсу) – их называют Четырьмя Великими школами.

Для пекинской школы характерно сильное влияние придворной культуры: это очень яркие и искусно выполненные изделия. Мастера-представители этой школы в совершенстве владеют технологией связывания, склеивания, раскрашивания и запуска змеев и создают объекты высочайшей художественной и эстетической ценности. Их наиболее выразительные изделия – змеи семьи Ха, змеи семьи Цао, змеи Фэй Баолина и змеи Лэн Шисяна.

Богатая старость
Нанкин, провинция Цзянсу

Процветание круглый год

Наньтун, провинция Цзянсу

Тяньцзиньская школа славится змеями семьи Вэй: для них характерны реалистичность и красота форм, изящество исполнения. Особенность конструкции таких змеев в том, что бамбуковые оси каркаса не накладываются друг на друга в местах пересечений; они продеваются одна через другую, как нить через игольное ушко, и змей выглядит полностью плоским. Для изготовления самого змея чаще всего используется шелк – легкий, но очень прочный материал, а каркас делается из прочного, длинного и упругого Листоколосника бамбукового¹¹ высшего качества. Материалы подбираются очень тщательно, а затем их искусно и красочно оформляют.

Вэйфанская школа существует уже не первую сотню лет – профессиональные мастера изготавливали здесь змеев еще при цинском императоре Цяньлуне¹² (1735–1796). Вэйфанские

¹¹ Листоколосник бамбуковый (*лат. Phyllóstachys bambusóides*) – один из наиболее быстрорастущих видов бамбука: отдельные побеги могут прибавлять до 2 метров в сутки. Помимо воздушных змеев, используется для изготовления традиционной мебели, флейт и вееров.

¹² Императоров эпох Мин и Цин в историографии чаще называют не личными именами, а согласно девизу правления.

змеи отличаются глубиной и контрастностью цветового оформления, цельностью композиции и свободой в выборе узоров. Особенностью изделий этой школы является также сочетание традиционной технологии изготовления воздушных змеев с техникой создания новогодних лубочных картинок *няньхуа*.

Наньтунских змеев часто называют «плоскими ястребами». Самые крупные достигают больше одного чжана (3,33 м – *Примеч. пер.*) в длину, в то время как размеры самых маленьких не превышают одного чи (ок. 33 см – *Примеч. пер.*). Форма этих змеев может быть самой разной: квадратной, прямоугольной, восьмиугольной, однако чаще всего встречаются «ястребы» с шестью углами. Оформляют их в стиле *гунби чжунцай* – «тщательная кисть и яркие цвета» а в качестве сюжетов чаще всего берутся истории о Восьми бессмертных¹³, изображения фениксов и пионов, эпизоды из «Троецарствия»¹⁴ и многое другое. В цветовой гамме преобладают красный, черный, бирюзовый и фиолетовый – так художники добиваются максимального контраста. Змеи украшаются квадратными «свистками» и круглыми «ротиками» разного размера – их число может достигать нескольких тысяч. Когда змей взмывает в небеса, «свистки» начинают петь – это наслаждение не только для глаз, но и для ушей.

Цяньлун («Непоколебимое и славное») – девиз правления императора Айсиньгьоро Хунли.

¹³ Восемь святых даосского пантеона. Люй Дунбинь – покровитель литературы; Ли Тегуай – врач, защитник больных, покровитель магов и астрологов; Хань Чжунли – покровитель солдат, обладатель эликсира бессмертия; Хань Сянцзы – покровитель музыкантов; Цао Гоцзю – покровитель актеров и мимов; Чжан Голао – покровитель стариков; Лан Цайхэ – покровитель торговцев цветами и садовников; Хэ Сяньгу – покровительница домашнего очага.

¹⁴ Один из четырех классических китайских романов, написанный предположительно в XIV веке. Повествует о событиях периода Троецарствия (220–280) и борьбе трех царств, Вэй, У и Шу за власть в Поднебесной.

Энциклопедия масок на иероглифе # (шоу, «Долголетие»)
Тяньцзинь

Сокол

Шаньдунская фабрика воздушных змеев «Пристань семьи Ян»

Сохранение и передача художественной традиции изготовления воздушных змеев

Ха Ици, хранитель ремесленных традиций рода Ха, с любителями воздушных змеев на фестивале воздушных змеев в г. Сандерленд (Великобритания)
2000 год

Традиции изготовления китайских воздушных змеев уже несколько тысяч лет. В древности запуск змеев был одной из главных забав во время выездов на природу, а также был распространенным видом физической активности и культурного времяпрепровождения. Из поколения в поколение передается технология связывания, склеивания, раскрашивания и запуска

воздушных змеев, и именно здесь таится главная трудность – чтобы освоить эти этапы, требуется время и терпение, а молодые люди долгое время не хотели учиться ремеслу. Только в последние годы с развитием деятельности по сохранению нематериального наследия увеличилось число желающих научиться изготавливать и запускать змеев, а также тех, кто с удовольствием коллекционирует эти изделия.

Ха Ици с юными любителями воздушных змеев на Ибице (Испания)
Октябрь 2007 года

Ха Ици выступает с лекцией на выставке результатов Программы по сохранению нематериального культурного наследия в Национальном Музее Китая
Февраль 2006 года

Ха Ици с любителями воздушных змеев из разных стран в г. Сандерленд (Великобритания)
2002 год

Воздушный змей в форме береговой ласточки, сделанный Ха Ици в мастерской семьи Ха в Пекине. Полностью готов к запуску

Как правило, для запуска такого змея в форме сколопендры с головой дракона требуются совместные усилия пяти–шести человек

Наследник традиции «воздушных змеев Ха» Ха Ици принимает участие в экспозиции нематериального культурного наследия на Международной книжной ярмарке во Франкфурте (Германия)

Лучшие воздушные змеи: художественный анализ

Воздушные змеи пекинской школы

Счастье в облаках

Этого змея часто называют «ласточкой тысячи благополучий». Он имеет форму ласточки с узором в виде нескольких десятков ярких и разнообразных летучих мышей на бледном фоне¹⁵. Мыши, покрывающие крылья и ножки ласточки, изображены очень живо – с помощью этого элемента мастер продемонстрировал свое искусство и одновременно сделал изображение более динамичным. Такая техника изображения летучих мышей характерна именно для змеев семьи Ха: сначала рисуется голова, а затем крылья – получается обобщенный, но в то же время реалистичный образ, удивительно похожий на настоящую летучую мышь.

¹⁵ В китайском языке летучая мышь (鼠, *фу*) является омофоном слова «благополучие» (福, *фу*) и поэтому часто фигурирует в искусстве как счастливый символ. – *Примеч. пер.*

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.