

ЦАО ХАЙМЭЙ

КИТАЙСКИЕ УЗЛЫ ОТ А ДО Я

ОТ БРЕЛОКА ДО БРАСЛЕТА

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ТЕХНИКАМ И ПРИЕМАМ ПЛЕТЕНИЯ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

Фото 1. Изделия, созданные с помощью плетения узлов, могут по-разному украсить нашу жизнь. На изображении представлены подвески «На счастье», стильные браслеты, практичные подставки и многое другое.

Фото 2. Этот красный амулет сочетает в себе бесконечный узел из 16-ти квадратов и китайский символ благополучия («фу», 福), приносящий счастье и процветание.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Мое знакомство с искусством плетения китайских узлов . . . 9

Глава 1. Знакомство с китайскими узлами. . . 11

- 1. Происхождение названий 11
- 2. Виды узлов 12
 - Базовые одинарные узлы 12
 - Базовые добавочные узлы 13
 - Видоизмененные одинарные узлы 14
 - Традиционные видоизмененные комбинации узлов 15
 - Современные декоративные узлы 16
 - Современные художественные узлы 17

Глава 2. История и развитие плетения узлов в Китае 19

- 1. Как возникли узлы 19
- 2. Как узлы стали украшением 20
- 3. Развитие искусства завязывания декоративных узлов 22
- 4. Китайские узлы как отдельный вид искусства 25

Глава 3. Подготовка к работе 27

- 1. Инструменты 27
- 2. Материалы 29
 - Шнуры 29
 - Фурнитура 31
 - Аксессуары 31
- 3. Основные этапы работы 34
- 4. Основные приемы работы 35
 - Оплавление концов шнура 35
 - Оформление конца шнура в виде узла 35
 - Соединение двух шнуров 35
 - Обмотка 36
 - Косичка из двух шнуров 37
 - Применение кисточек 37

Глава 4. Плетение узлов. 39

- 1. Простой узел 39
- 2. Коровий узел 41
- 3. Горизонтальный коровий узел 43
- 4. Перекрестный коровий узел 45
- 5. Левый петельный узел 46

- 6. Правый петельный узел 47
- 7. Узелковая цепочка с левыми и правыми петельными узлами 48
- 8. Двойной простой узел 49
- 9. Узел «Многократная восьмерка» 50
- 10. Узел «Восьмерка» 52
- 11. Узел «Косичка» 53
- 12. «Косичка» из 4-х шнуров 54
- 13. Выбленочный узел 56
- 14. «Устричный узел» 58
- 15. Цепочка «Змейка» 59
- 16. Цепочка «Цзинган» 60
- 17. Скользящий узел 62
- 18. Плоский узел 63
- 19. Расширенный плоский узел 64
- 20. Расширенный плоский узел с внешними петлями 65
- 21. Скрученный плоский узел 66
- 22. Круглый узел «Кукуруза» 68
- 23. Квадратный узел «Кукуруза» 70

Фото 3. В центре ожерелья «Благословение четырех сезонов» расположен бесконечный узел из 6-ти квадратов, окруженный узлами «Жуйи» и украшенный узлами «Китайская пуговица», серебряными подвесками и бусинами.

24. Узел «Крест»	72
25. Узел «Бантик»	73
26. Узел «Цепочка»	74
27. Узел двойного соединения	76
28. Горизонтальный узел двойного соединения	78
29. Узел двойного соединения с одной внешней петлей	79
30. Плоский квадратный узел	80
31. Горизонтальный узел «Двойная монета»	81
32. Вертикальный узел «Двойная монета»	82
33. Удлиненный узел «Двойная монета»	83
34. Составной узел «Двойная монета»	84
35. Узел «Двойная монета с двумя внешними петлями»	86
36. Узел «Двойная монета с тремя внешними петлями»	87
37. Узел «На процветание»	88
38. Расширенный узел «На процветание»	90
39. Узел «Крылья цикады»	91
40. Узел «Ананас»	92
41. Узел «Черепашка»	94
42. Узел «Корзинка»	96
43. Узел «Коловрат»	98
44. Ползучий узел	99
45. Ползучий узел «Коловрат»	100
46. Узел «Кисточка»	101

Фото 4. Ожерелье «На процветание» состоит из бесконечного узла из 4-х квадратов, цепочки «Змейка» и фарфорового стекляруса.

Фото 5. Добавьте бесконечный узел из 4-х квадратов сверху и связку узлов «Ананас» снизу, чтобы украшение «Карп» стало еще великолепнее.

Автор: Цао Хаймэй
Фотографии: Лин Яминг (проекты), Цао Хаймэй (процесс плетения)

47. Узел «Трилистник» с двумя внешними петлями	102
48. Узел «Трилистник»	104
49. Вертикальный узел «Трилистник»	105
50. Узел «Жуйи»	106
51. Узел «Папайя»	108
52. Узел «Пипа»	109
53. Узел «Китайская пуговица»	110
54. Простой узел «Китайская пуговица»	112
55. Узел «Китайская пуговица» из двойного шнура	114
56. Узел «Кольцо»	116
57. Узел «Благоприятное облако»	118
58. Узел «Сердце»	119
59. Узел «Клетка» с 5-ю петлями и 10-ю отверстиями	120
60. Узел «Клетка» с 5-ю петлями и 15-ю отверстиями	121
61. Узел «Ананас с 5-ю петлями»	122
62. Узел «Клетка» с 6-ю петлями	124
63. Восьмиугольный узел «Клетка»	126
64. Топовый узел	127
65. Узел «5 элементов»	128
66. Узел «Кашая»	130
67. Узел «Сакья»	133
68. Узел «Плафон»	134
69. Горизонтальный узел «Плафон»	136
70. Узел «На удачу» с 7-ю петлями	138
71. Узел «На удачу» с 3-мя петлями	140
72. Узел «На удачу» с 11-ю петлями	142
73. Составной узел «На удачу»	144
74. Узел «Цветок сливы»	146

Фото 6. Брелок в виде стрекозы подходит как для функционального, так и для декоративного применения.

75. Круглый парчовый узел	148
76. Составной круглый парчовый узел.	150
77. Узел «Созвездие».	152
78. Классический бесконечный узел из 4-х квадратов.	154
79. Бесконечный узел из 6-ти квадратов	156
80. Составной бесконечный узел.	158
81. Бесконечный узел из 8-ми квадратов	161
82. Прямоугольный бесконечный узел	164
83. Бесконечный узел в виде креста	166
84. Узел «Каменные куранты»	169
85. Узел «10 аккордов».	172
86. Составной парчовый узел	174
87. Ползучий узел «Коловрат» в виде бабочки	177
88. Узел «Бабочка»	179
89. Узел «Колесо Дхармы»	181
90. Традиционный узел «Стрекоза»	184

**ГЛАВА 5. Как можно разнообразить
вашу работу** 187

1. Бусины	187
Бусины-разделители	187
Бусины на петлях.	188
Бусины на концах шнура	189
Бусины между узлами.	190
2. Одновременное плетение из двух шнуров	192
Разноцветные шнуры из одного материала	192
Одноцветные шнуры из одного материала	193

Разноцветные шнуры из разных материалов	193
3. Использование добавочных шнуров	194
Параллельное плетение с использо- ванием добавочных шнуров.	194
Объемное плетение с использованием добавочных шнуров	194
Частичное использование добавочных шнуров.	195
Создание дополнительных элементов при помощи добавочных шнуров.	196
4. Последовательное удвоение петель	197
Плетение с последовательным удвоением петель.	197
5. Использование аксессуаров	198
Как правильно подобрать аксессуары	198
6. Расширенные скользящие плоские узлы.	200
Варианты дизайна с использованием рас- ширенных скользящих плоских узлов	200
7. Варианты бесконечного узла и их комбинации	201
Сочетание бесконечного узла из 4-х квадратов и узла «Трилистник»	201
Сочетание бесконечного узла из 6-х квадратов и узла «Трилистник»	202
8. Объемные изделия из различных комбинаций узлов	203
Композиция из круглых узлов «Кукуруза»	203
Композиция из узлов «Ананас» и «Двойная монета»	204
Композиция из узлов «Китайская пуговица» и «Двойная монета»	205
Даты правления династий Китая	206

Фото 7. Браслет с серебряными подвесками в виде лотоса приносит умиротворение и удачу. Выполнен из узелковой цепочки, в качестве застежки — расширенный скользящий плоский узел.

Фото 8. Чтобы сделать амулет, обвяжите кольцо правосторонними петельными узлами, поместите в центр серебряную подвеску в виде лотоса, закрепите изделие сверху при помощи узлов «Китайская пуговица».

ПРЕДИСЛОВИЕ

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ИСКУССТВОМ ПЛЕТЕНИЯ КИТАЙСКИХ УЗЛОВ

С плетением китайских узлов я познакомилась еще в детстве. Когда мне было 4 года, бабушка рассказала историю о происхождении иероглифов. Из любопытства я спросила, как люди записывали события до их изобретения.

«Давным-давно люди завязывали узелки на веревке, чтобы о чем-то не забыть», — отвечала бабушка. — Если событие было важное, завязывали большие узлы, если незначительное — маленькие».

Но у меня возник вопрос. «Узлы бывают разные, большие и маленькие. А как понять, что именно узел означает?» — спросила я. Таким было мое первое знакомство с китайскими узлами.

В шесть лет мне подарили скакалку, но когда я прыгала, она постоянно выскальзывала из рук, даже при самых легких движениях. Тогда я попросила помощи у нашей домработницы, которая очень искусно завязала узел «Китайская пуговица» на конце скакалки, и проблема была решена — я могла спокойно держаться за узел, не боясь потерять веревку. Это было не просто удобно, но еще и красиво. Узел мне так понравился, что я стала умолять ее научить меня этому ремеслу. Вскоре я смогла завязать такой же узел на другом конце скакалки — это был мой первый китайский узел.

Нашей домработнице было на тот момент 60, и она была прекрасной швеей, которая сшила для меня много одежды и обуви, делала шляпы, а на одежде вместо застежек пришивала узлы «Китайская пуговица». Каждый раз, когда она занималась шитьем, я тихо сидела рядом и наблюдала за процессом, восхищаясь ее мастерством. Благодаря этим чудесным урокам я научилась завязывать узел «На удачу», «Китайская лютня» и некоторые другие.

Потом я поступила в Пекинский Институт Искусства и Дизайна (сейчас это Колледж Искусства и Дизайна Пекинского Технологического Университета), где обучалась окрашиванию тканей и моделированию одежды. В это время в институте были организованы курсы по плетению узлов с целью повышения интереса у студентов к традиционному искусству и рукоделию. Я, не раздумывая, вступила в клуб и начала изучать информацию о китайских узлах. Даже после окончания обучения в институте я продолжала узнавать что-то новое об истории и развитии этого вида искусства, систематизируя свои знания и совершенствуя практические навыки.

После долгих лет знакомства с искусством плетения китайских узлов я нашла ответы на многие вопросы, интересовавшие меня в детстве. Оказалось, что большинство китайских узлов несут в себе удивительный смысл и что их значение меняется в зависимости от комбинации.

При помощи узлов можно превратить обычный шнурок в настоящий шедевр, несущий в себе особый смысл. Искусство плетения узлов глубоко запало мне в душу с раннего детства, и теперь с ним связана вся моя жизнь.

Цао Хаймэй

Фото 9. На фото видно существенное различие между двумя современными китайскими узлами: красный узел «Каменные куранты» и узел в виде бутона розы.

ГЛАВА 1

ЗНАКОМСТВО С КИТАЙСКИМИ УЗЛАМИ

Плетение узлов — традиционное китайское ремесло, суть которого заключается в переплетении шнуров из шелка с различными материалами. Это искусство, включающее в себя целый ряд стилей и множество схем плетения, где каждый узел несет особый смысл.

В давние времена плетение узлов считалось обычным видом ручной работы, широко распространенной среди простых людей. Знания об этом ремесле передавались из поколения в поколение. Мастерницы вязали самые разные узлы и умелыми руками превращали их в модные аксессуары, например, пуговицы или пояса. Кроме того, узлы являлись предметом домашнего обихода, их использовали для изготовления нефритовых подвесок, вееров, мешочков для саше и многого другого. В императорских дворцах ремесленники создавали при помощи узлов более сложные и утонченные работы, которые впоследствии оказали влияние и на народное творчество. Искусство плетения узлов продолжало развиваться и получило широкое распространение в Китае и за его пределами.

Китайские узлы являются частью повседневной жизни страны и символом культуры. Даже в наши дни этот вид искусства продолжает развиваться и активно используется в разных сферах жизни.

1. Происхождение названий

Существует множество видов узлов, и не всегда понятно, откуда берутся их названия. После долгого и кропотливого труда мне удалось систематизировать и выделить четыре вида китайских узлов.

Вид 1. Образные — название происходит от реальных предметов, на которые похож узел, например, «Двойная монета», «Трилистник», «Благоприятное облако» и аналогичные им.

Вид 2. Смысловые — узлы несут в себе благоприятный или символический смысл, такие как узел «На удачу», «Двойная монета» с тремя внешними петлями («Священный» узел);

Вид 3. Функциональные — служат для решения конкретных практических задач: узел «Китайская пуговица», связывающий узел и подобные.

Вид 4. Узлы-композиции — состоят из базовых узлов и служат для создания особых композиций: составной узел «Двойная монета», составной узел «На удачу».

Фото 10. Заколка для волос из узла «На процветание».

2. Виды узлов

Китайские узлы можно классифицировать в зависимости от их формы.

Базовые узлы. Их форма, как правило, оригинальная, и для создания большинства требуется всего лишь один шнур. Базовые узлы в свою очередь делятся на простые и добавочные в зависимости от их свойств.

Видоизмененные узлы. Это расширенная, или обновленная, версия базовых узлов, которые могут по-разному сочетаться друг с другом. Многие из них имеют особое значение, знания о котором передаются из поколения в поколение. Среди них встречаются простые узлы и комбинации из нескольких узлов в зависимости от их свойств.

Современные узлы. В последнее время было придумано много узлов, форма которых приобрела новые смыслы. Их можно разделить на декоративные и художественные.

Базовые одинарные узлы

Базовые одинарные узлы красивы и имеют симметричную форму. Они целостны и неразделимы, поэтому могут использоваться, как готовое украшение.

Существует более 15-ти разновидностей базовых одинарных узлов: «Двойная монета», плоский узел, «Китайская пуговица», узел «На удачу», «Коловрат», «Крест», узел двойного соединения, узел «Трилистник», «Трилистник с двумя внешними петлями», круглый парчовый узел, узел с кисточкой, бесконечный узел, узел «Плафон», ползучий узел, «Созвездие».

Фото 11. Базовые одинарные узлы: (слева направо) круглый парчовый узел, узел «На удачу», бесконечный узел, (сверху вниз) узел «Кисточка», узел «Созвездие», узел «Плафон», «Коловрат», «Китайская пуговица».

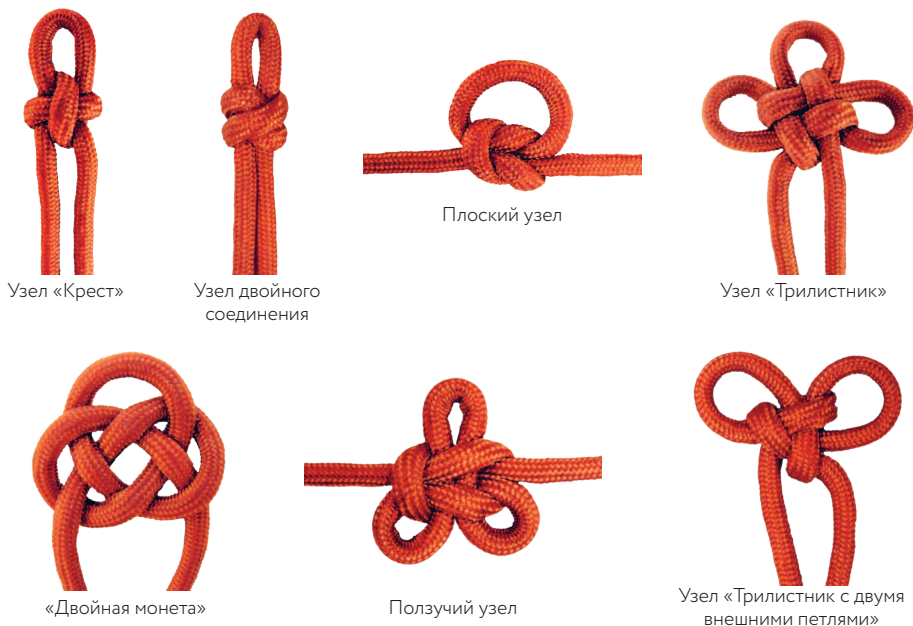

Фото 12. Базовые одинарные узлы

Базовые добавочные узлы

Обычно простые добавочные узлы меньше, чем базовые одинарные, и для их создания требуется основа. Как правило, их сочетают с другими узлами, дополняют различными материалами или переплетают друг с другом, чтобы изделие выглядело более презентабельно.

Существует более 10 разновидностей базовых добавочных узлов: коровий узел («Голова жаворонка»), связывающий узел «Крест», простой узел, левый петельный узел, правый петельный узел, двойной простой узел, узел «Восьмерка», «Устричный узел», скользящий узел, «Косичка».

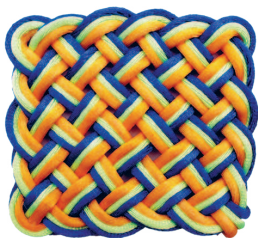
Фото 13. Базовые добавочные узлы

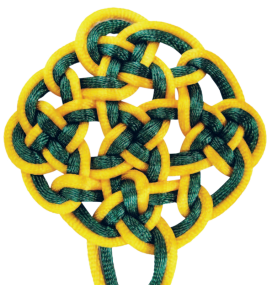
Фото 14. Эти украшения сделаны из простых узлов «Восьмерка» и одинарных. Вверху посередине: красный браслет с верхними узлами, скользящим узлом и цветной стеклянной бусиной.

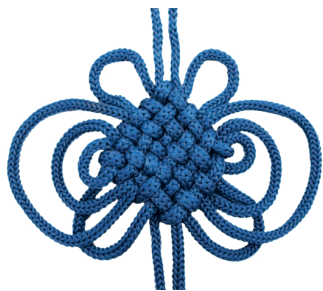
Узел «Жуйи»

Узел «Корзинка»

Узел «Десять аккордов»

Составной бесконечный узел

Узел «На удачу из 11-ти петель»

Фото 15. Видоизмененные одинарные узлы

Фото 16. Подставка из голубого, белого и желтого цветов для чайной пиалы – пример узла «Корзинка».

Видоизмененные одинарные узлы

Видоизмененные одинарные узлы основываются на базовых узлах с некоторыми изменениями или представляют собой сочетание нескольких базовых узлов, образуя новый узел. Обычно в изделии используются по одному.

Самые распространенные видоизмененные одинарные узлы — это «Двойная монета» с двумя и тремя внешними петлями, узел «Турецкая голова», узел «На удачу из 11-ти петель», бесконечные узлы из 6-ти, 8-ми квадратов, бесконечный узел в виде объемного креста, составной бесконечный узел, составной круглый парчовый узел, узел «Черепаша», узел «Жуйи», узел «Корзинка», составной узел «Двойная монета», «На процветание», «Клетка», узел «Десять аккордов», составной парчовый узел, узел «Каша».

Традиционные видоизмененные комбинации узлов

Видоизмененные комбинации представляют собой традиционные сочетания различных узлов. В таких композициях, как правило, заложен благоприятный смысл, так как они имеют внешнее сходство с предметами, числами или животными, считающимися счастливыми в китайской символике. Или же их названия созвучны со словами, имеющими положительное значение.

Самые распространенные видоизмененные узлы — это «Двойной ромб», «Пипа» («Китайская лютя»), «Лингжи», «Бабочка», «Стрекоза», «Журавль», «Феникс», «Дракон», «Жуйи» «На удачу», «Благословение четырех сезонов», «Алебарда», «На долголетие», «На счастье», «Двойное счастье», «Весна», «На процветание».

Фото 18. Цвета, выбранные для этой композиции, очень гармоничны и прекрасно сочетаются с коричнево-голубым фоном. Сверху-вниз: узел «Бабочка», бесконечный узел с 8-ю квадратами с кисточками с обеих сторон, узел «Китайская пуговица», связывающий узел.

Узел «Двойной ромб»: «Каменные куранты» (сверху) и бесконечный узел (снизу)..

Узел «Бабочка»: бесконечный узел (посередине) и два узла «Двойная монета» (слева и справа).

Узел «Жуйи», символ удачи: узел «На удачу» (посередине) и 4 узла «Жуйи» (сверху, снизу, слева и справа).

Узел «Алебарда»: узлы «Двойного соединения», узлы «Трилистник» и «Трилистник» с двумя внешними петлями.

Фото 17. Традиционные видоизмененные комбинации узлов.

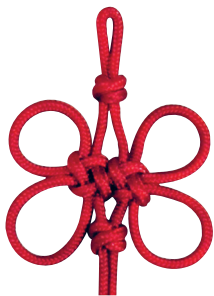
Современные декоративные узлы

Современные узлы происходят из традиционных китайских узлов, но обладают большей декоративностью.

Самые распространенные — составной узел «На удачу», горизонтальный узел «Плафон», бесконечный узел на удачу, ползучий узел «Коловрат», составной узел «Созвездие», скрученный бесконечный узел, составной узел «Трилистник», узел счастья, узел «Шести единств».

Составной узел «На удачу»

Ползучий узел «Коловрат»

Горизонтальный узел «Плафон»

Фото 19. Современные декоративные узлы.

Фото 20. Украшение, состоящее из горизонтального узла «Плафон» с фарфоровой подвеской в виде горлянки и с кисточкой, приносит богатство и благословение.