

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Прошлое и настоящее китайской вышивки 9

1. Великая традиция китайской вышивки 9
2. Воплощение китайской эстетики 19
3. Исследования современной китайской вышивки 22

Глава 2. Подготовка 25

1. Материалы 25
2. Инструменты 28
3. Перед началом работы 37
4. Подготовка 40

Глава 3. Швы 53

1. Тамбурный шов 54
«Птица Пэн» 56
2. Стебельчатый шов 60
«Облака удачи» 62
3. Наклонный стебельчатый шов 66
«Водные растения» 68
4. Шов «назад иголку» 77
«Волны» 79
5. Атласная гладь 83
«Маргаритка» 85
6. Китайский узелок 89
«Цветущий абрикос» 91
7. Перемежающаяся атласная гладь 96
«Камелия» 98
8. Перемежающаяся атласная гладь с потайными нитями 103
«Персик» 106
9. Теневая атласная гладь 112
«Цветение сливы» 114
10. Теневая атласная гладь по кругу 123
«Драконья жемчужина» 126
11. Короткие и длинные стежки теневой атласной глади 134
«Бабочка» 137

12. Короткие и длинные стежки

(смешанный шов) 149

«Камень Тайху» 152

13. Вышивание золотой нитью

«вприкреп» 163

«Летучая мышь» 165

14. Золотное шитье 171

«Символ удачи» 174

15. Вышивание бисером или

бусинами 180

«Священный бамбук» 183

16. Выпуклая атласная гладь 190

«Ожерелье из нефрита

и жемчуга» 193

Глава 4. Проекты 203

1. Океанские волны 205

2. Камелия 213

3. Бабочка и цветок 221

4. Цветение китайской
яблони 229

5. Лотос 239

6. Зимородок 247

С. 2–3

Рис. 1. Лотос (см. с. 238)

С. 4

Рис. 2. Картина «Бабочка и цветок» вышита шелковыми нитками. Эта же картина, вышитая хлопковыми нитками, показана на с. 220.

С. 5 (вверху)

Рис. 3. Растительные мотивы, вышитые шелковыми нитками (вышито автором)

С. 5 (внизу)

Рис. 4. Цветы и листья, вышитые шелковыми нитками (вышито автором)

С. 6 (вверху)

Рис. 5. Пейзаж, вышитый шелковыми нитками (вышито автором)

С. 6 (внизу)

Рис. 6. Зимородок, вышитый шелковыми нитками. Как вышить эту работу хлопковыми нитками см. на с. 246

С. 7

Рис. 7. Цветы, вышитые китайскими узелками (вышито автором)

Рис. 8. Гуанчжоуская вышивка с цветами и птицами, династия Цин (1644–1911)

ГЛАВА 1

Прошлое и настоящее китайской вышивки

История китайской вышивки насчитывает уже тысячи лет. С глубокой древности китайские женщины совершенствовали искусство создания настоящих шедевров с помощью иглы и ниток.

В китайской вышивке выделяют два направления: декоративное и прикладное. Они сформировали высокий художественный уровень и широкую сферу применения вышивки, в полной мере раскрыли ее декоративные возможности, сформировали устойчивость к изменению моды и вкусов, а также оказали заметное влияние на культуры других стран.

1. Великая традиция китайской вышивки

Вышивка — это одно из древнейших ремесел в китайской культуре. Есть предположение, что оно произошло от обычая наносить рисунки на одежду и татуировки на кожу. Согласно книге Шу-Цзин (прим.: «Книга истории»), написанной около 3 000 лет назад, временем зарождения искусства вышивки следует считать эпоху «Трех властителей и пяти императоров» (приблизительно XXV–XXI века до н.э.). Император Шунь утвердил двенадцать рисунков, которые наносили на его одежду красками или вышивали. Такие рисунки символизировали императора, как хранителя всего сущего во Вселенной, традиция украшать ими одежду сохранялась в Китае на протяжении тысяч лет, вплоть до окончания эпохи монархического правления. Двенадцать рисунков, символизировавших власть и статус императора, были перечислены в классической книге, написанной 3 000 лет назад. Уже тогда эти рисунки предлагали вышивать на одежде императора цветными нитями (рис. 9).

Рис. 9. Двенадцать рисунков

На данный момент считается, что самое древнее свидетельство существования вышивки было обнаружено во время раскопок гробницы Фу Хао в городском округе Аньян, провинция Хэнань. Фу Хао была женой правителя династии Шан (1600–1046 гг. до н.э.). В ее гробнице был найден бронзовый сосуд с отпечатавшимися на нем элементами вышивки в форме ромбов. Сейчас этот сосуд хранится в Швеции — в музее Восточной Азии.

В ходе археологических раскопок двух гробниц периода Западного Чжоу были найдены отпечатки тамбурного шва и атласной глади. Эти находки стали еще одним подтверждением того, что на ранних этапах формирования китайского государства ремесло вышивки уже существовало (рис. 10 и 11).

Рис. 10. Отпечатки тамбурного шва, найдены в семейной гробнице периода Западного Чжоу в деревне Жуцзя, городской округ Баоцзи, провинция Шэньси. Датируется доцинской эпохой

Рис. 11. Птица Феникс, вышитая на покрывале гроба. Найдено при раскопках семейной гробницы периода Западного Чжоу в уезде Цзянсянь, провинция Шэньси. Датируется доцинской эпохой

Ткань — деликатный материал. В гробницах она истлевет и не сохраняется так же хорошо, как изделия из металла, камня, нефрита, дерева или керамики. Остается только догадываться, какое огромное количество вышивок древних мастеров кануло в Лету. Однако даже дошедших до нас крупиц уже достаточно, чтобы с уверенностью утверждать: традиционное ремесло китайской вышивки зародилось задолго до тех времен, о которых до нас дошли хоть сколько-нибудь надежные сведения. На протяжении тысяч лет искусство вышивки тесно переплеталось с жизнью и обычаями китайского народа. В нем нашли отражения надежды и мольбы простых людей о лучшей жизни. И именно поэтому вышивка стала одним из самых почитаемых элементов культурного наследия Китая.

Ранний период

В эпоху династий Шан и Чжоу (1600–256 гг. до н.э.) в Китае происходил процесс формирования классового общества. В обществе с такой структурой ремесленники производили продукцию, чтобы удовлетворять потребности знати и поддерживать высокий уровень ее жизни. Одним из ремесел, зародившихся именно в этот период, стала вышивка. Согласно сохранившимся письменным данным, во времена правления императора Ди Синя сотни женщин работали во дворце, украшая его одежду изысканными вышивками. Даже стены и мебель в его покоях были обиты тканями с вышитыми узорами. В период Восточного Чжоу экономика и социальная структура общества продолжили развиваться. Ткачеством, крашением и вышивкой стали заниматься отдельные специалисты. В документах этого периода встречаются более детальные описания вышивок. Например, в книге Чжоу Ли («Чжоуские ритуалы») описаны цвета, используемые в вышивках, и приемы комбинирования росписи с вышивкой.

Период Весен и Осеней (770–476 гг. до н.э.) и Период Сражающихся царств (475–221 гг. до н.э.) — это время политической раздробленности и частых междоусобных войн. Однако даже в эту эпоху сохранялось значительное политическое взаимодействие между разделившимися государствами, а оно в свою очередь вело к развитию торговли, обмену товарами и технологиями. Благополучие народа в эти периоды резко возросло — люди могли позволить себе жить с большим комфортом и тратить деньги на предметы роскоши. Императоры того времени не только носили одежду, украшенную изысканной вышивкой, но и дарили своим министрам отрезки шелковой ткани, расшитые прекрасными узорами. Вышитую одежду также носили слуги, и даже на пополах у их любимых лошадей были вышитые украшения. Предметы, украшенные вышивкой, сопровождали аристократов

и после смерти. Узоры в виде драконов и фениксов, выполненные тамбурным швом, были обнаружены во время раскопок на остатках покрывал в гробницах времен царства Чу периода Сражающихся царств в Чанше, провинция Хунань.

С начала объединения Китая при династии Цинь (221–206 гг. до н.э.) и до эпохи династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.), на протяжении почти 450 лет, народные промыслы переживали резкий подъем и стремительно развивались. Создавались специализированные государственные вышивальные мастерские, в которых изготавливали одежду и предметы роскоши для императорской семьи и знати. Во времена династии Хань вышивкой украшали самые разные изделия, над ними работали мастера по всей стране. В некоторых районах широко были распространены народные техники вышивки. Вышитые изделия, которые до тех пор могли позволить себе только монархи и знать, стали доступны богатым землевладельцам и торговцам. Повсеместно люди стали украшать вышивкой одежду и текстиль для жилых помещений. Носить вещи с вышивкой стало модно. Популярность этого ремесла возросла до такой степени, что верховной власти даже пришлось принимать ограничительные меры.

По данным археологических раскопок можно прийти к выводу, что к периоду династии Хань уже существовало достаточно много различных техник вышивки: тамбурный шов, атласная гладь, китайский узелок, а также техника вышивки короткими и длинными стежками. Однако на протяжении более чем 1800 лет, с периода династии Шань и до династии Хань, самым распространенным все же оставался тамбурный шов. На подавляющем большинстве предметов, найденных археологами, вышивка выполнена именно тамбурным швом. Красота и сложность узоров, выполненных в этой древней технике, поражает.

С технической точки зрения, основное назначение тамбурного шва — изображение длинных извилистых линий. Также его можно выбрать для заполнения узоров концентрическими кругами и даже для создания эффекта перехода цвета за счет последовательной смены цвета рабочих нитей. Тамбурный шов прекрасно подходил для вышивания декоративных узоров, типичных для эпох династий Шан, Чжоу, Цинь и Хань. Чаще всего они представляли собой цветочные блоки, очерченные тонкими линиями. Характерная текстура этого шва делает узоры визуально более выразительными, привлекательными, кроме того, она обеспечивает вышивке долговечность, практичность, устойчивость к износу и стирке. Благодаря этим качествам тамбурный шов широко используется в народной вышивке и по сей день.

Расцвет

В эпохи династий Вэй, Цзинь, а также Северной и Южной династий (220–589 гг.) искусство китайской вышивки продолжало развиваться и совершенствоваться. Этот период в истории Китая характеризуется частой сменой политической власти. За немногим более чем 250 лет отдельные государства успели создать пять различных этнических групп. С одной стороны, страна постоянно находилась в состоянии войны и междоусобных конфликтов; с другой стороны, различные политические и военные причины способствовали миграции населения, а следовательно, активизировали культурный обмен между Севером и Югом. Кроме того, постепенно усиливался контакт Китая со странами Запада по Шелковому пути. Под влиянием западных культур в традиционной вышивке начинали появляться новые узоры, цвета, материалы и приемы.

Особенно заметно спрос на вышивку возрос с возникновением буддизма. Вышивкой украшали текстильные изделия для дома и храмов, а также буддийскую атрибутику. Это вынудило мастеров начать постепенно отказываться от простых узоров и искать способы вышивать более сложные изображения, например, человеческие фигуры. Результатами этих поисков стало появление в вышивке целого ряда новых приемов и способов художественной выразительности.

Многие из найденных при раскопках вышитых предметов времен династий Вэй, Цзинь, а также Северных и Южных династий связаны с буддизмом. В целом, количество сохранившихся экземпляров невелико, но все они выполнены с исключительным мастерством. Найденные в пещерах Могао в Дуньхуане фрагменты цветных вышивок с изображениями статуй Будды и его последователей, подносящих дары, датируются эпохой династии Вэй (386–534 гг.) и считаются на данный момент древнейшими цветными вышивками статуй Будды (рис. 12). Также эти вышивки считают самыми ранними из сохранив-

Рис. 12. Вышивка времен династии Вэй с изображением статуи Будды и его последователей, подносящих дары. Найдена в пещерах Могао (пещеры 125 и 126), Дуньхуане, провинция Ганьсу

шихся образцов декоративной живописи иглой. Именно время их создания можно считать началом истории всемирно известной китайской живописи иглой — вида вышивки, предназначенного в первую очередь для художественного восприятия. С этого момента и до начала правления династии Сун (960–1279 гг.) тематика китайской вышивки постепенно смещается с узоров на живописные сюжеты. По мере того как техника живописи иглой совершенствовалась, а изображения становились все более изысканными, рос спрос на реалистичные вышивки. Это, в свою очередь, вело к появлению еще большего разнообразия новых и дальнейшему совершенствованию уже устоявшихся техник.

После практически 300-летнего периода раздробленности китайские земли были объединены династией Суй (581–618 гг.). Это дало начало одной из самых известных династий в истории Китая — династии Тан (618–907 гг.). Во времена династии Тан сильное развитие получили политика, культура и экономика. Укрепление дипломатических и торговых отношений

Рис. 13. Вышитая картина «Проповедь Шакьямуни». Хранится в Национальном музее Нара, Япония. Справа — ее фрагмент

с регионами Запада и различными странами Восточной Азии привело к беспрецедентному росту культурного обмена. Вышивки этой эпохи отличаются сочностью, особой роскошью и живостью. Под влиянием западного искусства сюжеты вышитых композиций становятся более разнообразными. Дальнейшее распространение буддизма и его атрибутики во времена династии Тан также внесли свой вклад в появление новых техник вышивки (см. рис. 13). С одной стороны, в эпоху династии Тан продолжали активно использовать, причем с поразительным мастерством, тамбурный шов. С другой стороны, в обиход активно входили новые техники: атласная гладь, перемежающаяся гладь, перемежающаяся выпуклая гладь, шов «в раскол», шов «назад иголку», теневая гладь, короткие и длинные стежки. В совокупности они стали фундаментом для дальнейшего развития искусства вышивки. Также во времена династии Тан возникла техника вышивки золотыми нитями, в которой в дальнейшем выделили два направления — вышивание золотой выкладной нитью и золотое шитье. Работы, выполненные в этой технике, выглядели необычайно роскошно, поэтому чаще всего вышивкой с золотыми нитями украшали церемониальную одежду императорской семьи и знати. Традиция вышивать золотыми нитями просуществовала еще некоторое время после падения последней династии китайских императоров Цин (1644–1911).

На пути к Царству Безупречности: развитие живописи иголой

Одним из самых благоприятных периодов в истории Китая считается время правления династии Сун. Экономика, культура и образование процветали. Высокого уровня развития достигла живопись, и это напрямую оказало влияние на искусство вышивки. Под покровительством высших слоев общества живопись иголой окончательно оформилась в отдельное направление. Мастера, работавшие в этой технике вышивки, стремились как можно более точно имитировать живописные полотна и выдающиеся образцы каллиграфии. Они создавали свои произведения уже не для утилитарных целей, а исключительно для художественного восприятия. Поскольку эффект, который производила живопись иголой, должен был быть схож с эмоциями от традиционных картин, происходило дальнейшее совершенствование техник вышивания, разработанных во времена династии Тан.

В период правления династии Сун вышивка стала еще более тонкой и замысловатой, ее цветовая палитра обогатилась, а переходы цвета стали еще более плавными. Для создания знаменитой вышитой картины времен династии Сун «Императрица-мать на журавле» были использованы чрезвычайно тонкие шелковые нити и более десятка различных техник вышивки,

например, атласная гладь, короткие и длинные стежки, стебельчатый шов, китайский узелок и выкладная нить, выкладная золотая нить и золотное шитье. Благодаря умелому комбинированию различных швов, а также сочетанию вышивки и фоновой росписи картина поражает зрителей своей утонченностью и исключительным вниманием к деталям (рис. 14).

Во времена династии Сун мастерами в области живописи иглой была проделана огромная работа и сделано множество открытий, благодаря которым в эпоху династии Мин (1368–1644) это форма искусства достигла пика своей славы. Одним из самых выдающихся достижений в области вышивки в это время стала вышивка Гу, которая сохраняла свою популярность и во времена династии Цин. За эпоху правления династии Мин вышивка Гу, названная так в честь семьи Гу, жившей в Шанхае, прославила сразу нескольких вышивальщиц. Их работы подражали древним образцам живописи благодаря величайшему мастерству и точности.

Рис. 14. Вышитая картина «Императрица-мать на журавле». Хранится в музее провинции Ляонин