

УДК 73.73.01.09

КИТАЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ван Имэн

Институт изящных искусств МПГУ,

г. Москва, Российская Федерация

E-mail: 1783455849@qq.com

Макарова К.В.

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Институт изящных искусств

Художественно-графический факультет

г. Москва, Российская федерация

E-mail: info@edu.gov.ru

Аннотация. «Иллюстрированная книга», как следует из названия, — это книга, содержащая изображения. Это книга для чтения, в которой основное внимание уделяется картинкам, дополненным словами, и которая в основном предназначена для детей. В данной статье рассматривается процесс эволюции китайских детских иллюстрированных книг, а также особенности творчества иллюстраторов прошлого и современности. Главный вывод, к которому мы приходим, состоит в том, что изучение происхождения и эволюции детской иллюстрированной книги играет важную роль в её создании и практике использования сегодня.

Ключевые слова: детская иллюстрированная книга; китайские художники-иллюстраторы; история иллюстрированной книги.

CHINESE CHILDREN'S ILLUSTRATED BOOKS: HISTORY AND MODERNITY

Wang Yimeng

Faculty of Arts and Graphic Arts

Institute of Fine Arts, Moscow State University

E-mail: 1783455849@qq.com

Ksenia V. Makarova

FSBEI of HE «Moscow Pedagogical State University» Institute of Fine Arts

Faculty of Arts and Graphic Arts

Moscow, Russian Federation

E-mail: info@edu.gov.ru

Abstract. An «illustrated book», as the name implies, is a book containing images. This is a book for reading, which focuses on pictures supplemented with words, and which is mainly intended for children. This article examines the process of evolution of Chinese children's illustrated books, as well as the features of the work of illustrators of the past and present. The main conclusion we come to is that the study of the origin and evolution of a children's picture book plays an important role in its creation and use today.

Keywords: children's illustrated book; Chinese illustrators; the history of the illustrated book.

Происхождение китайской иллюстрированной книги.

Хотя термин «иллюстрированная книга» получил чёткое определение только в недавнее время, он всегда существовал в истории китайского искусства как разновидность так называемого «статичного повествовательного искусства». В Китае сохранилось много старинных иллюстрированных книг. Задokumentировано, что самым ранним произведением искусства, содержащим как изображения, так и тексты, являются «Увещевания наставницы придворным дамам» Гу Кайчжи (рис. 1) времен династии Цзинь [1].

Содержание иллюстраций посвящено поведению женщин, а содержание текста – их надлежащим нравственным принципам. Повествование объясняется с помощью рисунка; каждый его фрагмент снабжен картинками, которые дополняют друг друга, чтобы лучше передать смысл. Во времена развития дина-

стии Тан появилось искусство гравировки и книгопечатания. Продвижение и применение этой технологии привело к бурному распространению книги. Самое раннее использование гравюры и печати для иллюстрации мы встречаем в «Сердечной сутре Ваджра Праджня Парамита». Сохранилось очень мало иллюстрированных книг, относящихся к временам династии Тан, но сейчас они бережно охраняются как отражение высоких художественных достижений. Во времена династий Сун и Юань гравюра и книгопечатание достигли своего пика. Зрелость технологий и процветание культуры сыграли большую роль в продвижении иллюстрированных книг. Самой важной особенностью этого периода является то, что содержание иллюстрированных книг расширилось, будучи посвящено уже не только интерпретации религии, но и большому количеству других аспектов, таких как наука, техника, искусство и военное дело. Например, в книге Сун Цинли «Общие основы боевых искусств» мы видим большое количество рисунков оружия. Династия Юань унаследовала технологию предыдущей эпохи, однако для книг этого периода наиболее характерно иллюстрирование романов. Изысканные изображения этого периода оказали большое влияние на многих художников последующих поколений. Династии Мин и Цин были золотым веком иллюстрированных книг. После середины правления династии Мин рост численности «гражданского класса» привёл к увеличению спроса на книги. Романы, повествования, легенды и другие произведения стали широко популярны. Возникшие в это время технология цветной печати, по-видимому, также обогатили возможности образного выражения содержания, и иллюстрации по выразительности и экспрессии стали более зрелыми.

*Рис. 1. «Гу Кайчжи
Увещания наставницы придворным дамам» 《女史箴图》*

Древнекитайские детские книжки с картинками

В древние времена в Китае не было отдельного понятия «детская литература», хотя сами детские книги существовали. Для изучения истории детской литературы в Китае необходимо проанализировать исторические условия её существования. Мы выделяем четыре типа древних литературных произведений, имеющих непосредственное или опосредованное отношение к детской литературе:

- народные устные литературные произведения;
- познавательные произведения, в которых имеется эмоциональный колорит;
- литературные произведения для взрослых, которые были специально составлены для «воспитания темперамента»;
- произведения классической литературы, которые отвечают потребностям детей и часто выбираются и принимаются юными читателями.

Таким образом, те произведения древнекитайской литературы, которые соответствуют детской эстетике, любимы детскими читателями и могут вызвать эмоциональный отклик у детей, следует классифицировать как детскую литературу в классическом смысле. За долгую историю развития детская иллю-

стрированная книга, как одна из важных форм культуры, является незаменимой духовной пищей для китайских детей из поколения в поколение.

Связь декоративно-прикладного искусства, живописи и детской литературы.

Орнамент, или узор – это украшение картины. В период «Весенних и осенних воюющих царств» многие декоративные узоры сочетались с законченными сюжетными линиями и были отлиты и выгравированы на бронзе. С точки зрения содержания, эти декоративные узоры в основном фиксируют процесс нападения и сражения, сцены труда и охоты и т.д., и обычно понятны и любимы детьми. В то же время изображения играющих детей в керамическом декоре также можно отнести к детским иллюстрациям; большинство из них использовались для украшения бутылок, банок, тарелок, мисок и других артефактов. В 1985 году в гробнице Троецарствия в храме Лунсян, Таньсицяо, Жуйань, Вэньжоу, Чжэцзян, было обнаружено самое раннее изображение детской игры из найденных в Китае. Сбоку и на дне банки изображены 33 маленькие фигурки, которые жонглируют и танцуют. Эти фигурки, сложенные из пластика, разделены на 4 группы по 4 маленьких человечка, которые выполняют спортивные упражнения с мячом и акробатические стойки на руках, боксируют, играют на музыкальных инструментах и танцуют [2].

Графические произведения периода двух династий Хань в основном представлены картинами, фресками, а также резьбой по камню, резными фигурами и статуями. Несколько статуй объединяются, образуя законченную сюжетную линию. Например, изображения «Ту Бо, поедающий змей» и «Овцы верхом на журавлях» на лакированных гробах гробницы династии Западная Хань в Мавандуй, Чанша, очень ярки и соответствуют эстетическим вкусам детей. Картины в родовом зале Вулян во времена династии Хань имеют законченные сюжеты, четкие и плавные линии рисунка. Они дошли до наших дней и хорошо известны современным детям, в частности, «Цзин Кэ закалывает царя Циня» и «Возвращение в Чжао». Что касается сюжета, то большинство из них

представляют собой мифы, легенды и историко-биографические рассказы, которые могут отражать традиционную этику и мораль феодального общества и иметь дидактическое значение, подходя для изучения детьми. В конце династии Хань в дополнение к изображению стало использоваться «название списка» (то есть описательный текст). Эта форма выражения, сочетающая в себе графику и текст, полностью воплощает основные характеристики иллюстрированной книги.

Рисунки для детей во времена династий Тан и Сун.

С применением и популяризацией гравюры и книгопечатания во времена династии Тан «узор» постепенно превратился в «книгу», а от рукописных книг перешли к печатным. Кроме того, жизнь детей была одной из важных тем литературных произведений во времена династии Тан. Появляется все больше и больше литературных произведений, посвящённых детям – в виде иллюстрированной прозы и стихотворений. Красивые сцены природы, анекдоты из жизни и любовь к родине имеют большое значение и оказывают положительное влияние на этическое и эстетическое воспитание детей. Иллюстрированные издания научно-популярной литературы, литературы посвящённой искусству и подобных книг соответствуют возрастным особенностям ребёнка и являются наиболее приемлемым литературным чтением для детей.

Древние детские книжные произведения достигли своего расцвета во времена династии Сун, когда они отличались большим количеством экземпляров и богатым содержанием. С точки зрения содержания эти книги можно разделить на две группы:

- детские книжки-игры, в которых представлены различные игровые сцены, такие как отбивание мяча, игра в крикет, утренняя гимнастика, сбор шелковицы, ловля птиц и игра в куклы;
- книги «Хуолан», которые с беспрецедентной глубиной описывают сцены из жизни детей, подмечая детскую шаловливость, игривость, смирение, радость, любопытство, разочарование и другие эмоции.

С точки зрения стиля, «богатая и благородная атмосфера», которая раньше использовалась только в изображениях детей аристократов, и великолепные цвета также начали появляться при изображении детей горожан. С другой стороны, простой «пасторальный стиль» также был перенят некоторыми придворными художниками, и стал использоваться не только для изображения сельских детей. С другой стороны, во времена династии Сун очень процветала культура устных повествований. Большинство сюжетных линий имели яркие повороты, а язык был легок для понимания, что в то время было очень популярно среди учеников. По сей день такие истории, как «Сыма Гуан разбивает чан», «Ли Чао сражается», «Вэнь Янбо забирает мяч в дупле на дереве» и «Конг Ронджанг», оказывают влияние на детскую историческую литературу.

Первые «детские комиксы» времен династий Мин и Цин.

После прихода к власти династии Мин, с бурным развитием городской экономики, жанр романа достиг своего расцвета. Писатели династии Мин создали большое количество романов на материале истории Сун Юаня. Большинство из этих романов были снабжены изысканными непрерывными иллюстрациями, которые в то время очень нравились детям. Среди них "Детские чтения" можно назвать познавательной книгой для чтения древнекитайских детей. Составителем является Чэн Дэнцзи (персонаж Юньшэн) из Сичана, живший в конце династии Мин. Познавательная книга «Двадцать четыре примера сыновства» (рис. 2), написанная Го Цзюцзином во времена династии Юань, была опубликована и выгравирована книжным магазином Фуцзянь как «Избранные стихотворения о двадцати четырех благочестивых сыновьях рода» в период Хунву династии Мин. В нем рассказывается о деяниях 24 юношей как символов сыновней почтительности и добродетели в истории Китая, что должно способствовать надлежащему воспитанию последующих поколений. «Дневниковая история», опубликованная в период Цзяцзин династии Мин, теперь известна как самая ранняя иллюстрированная детская книга в мире. К концу правления династии Мин комиксы продолжали совершенствоваться по форме и содержа-

нию, в то же время постепенно «взрослея» [3].

Во времена династии Цин, благодаря созданию «Бюро по ремонту книг» при храме Уин – официального агентства по гравировке и печати, были созданы шедевры искусства комиксов, достигшие качества, которое ранее было недоступно народным книжным мастерским. В период Цяньлуна династии Цин появился иллюстрированный «Новогодний комикс», в котором использовалось несколько последовательных картинок, выражающих сюжет единого повествования. Новогодние комиксы, как правило, бывают цветными. Благодаря своему богатому содержанию, ярким цветам и изысканности исполнения в сочетании с простым текстом, они стала обязательными для каждого ребенка в каждой семье. В 1916 году «Тайд Газетт» впервые напечатала раскладной рисунок со сложенными пополам левой и правой сторонами и вложила его в карманный буклет, который дал начало оригинальному стилю, сохранившемуся по сей день.

Рис. 2. Го Цзюцзин

«Двадцать четыре примера сыновства» 《二十四孝图》

Итак, детские иллюстрированные книги появились в Китае в период «Весенних и осенних воюющих царств», были усовершенствованы при династиях Тан и Сун и окончательно оформились при династиях Мин и Цин. Процесс их развития был длительным. Начиная с декоративных узоров на бронзе периода «Весенних и осенних воюющих царств» и заканчивая комиксами времен династий Мин и Цин, жанр и форма детских книжек с картинками постоянно изменялись, а тематика и содержание обогащались и развивались. Они стали важным средством воспитания поколений китайских детей. Изучение и систематизация культурного наследия в этой области является необходимым условием для нынешней и будущей успешной практики художников-иллюстраторов.

Развитие современного китайского искусства иллюстрированной книги.

История иллюстрированной книги в Европе и Соединенных Штатах, по-видимому, началась позже, чем в Китае. В 1658 году чешский педагог Ян Армс Квамениус опубликовал «Картинки мира», которая признана самой ранней иллюстрированной детской книгой в Европе. В Китае создание иллюстрированных книг восходит к древним временам. Уже тогда иллюстрированные книги с ручной росписью не были редкостью. С началом современной издательской индустрии книги и журналы с большим количеством иллюстрации начали входить в повседневную жизнь каждой семьи. Искусство книжной иллюстрации в современном понимании появилось в Китае относительно поздно. Впервые оно было завезено на Тайвань из Соединенных Штатов в 1950-х годах, затем в Гонконг из Тайваня в 1970-х годах и, наконец, на материк из Гонконга в 1990-х годах. До этого китайское повествовательное искусство в основном поддерживалось крупномасштабными картинами, печатными иллюстрациями и комиксами. В то время Китай переживал период реформ и открытости, и существовал большой интерес к различным культурам. Книжки с картинками были завезены в Китай как иностранная продукция и получили большое распространение, быстро став частью образования детей [4].

Итак, иллюстрированная книга в современном понимании появилась в Китае только чуть более 100 лет назад. Историю её развития можно условно разделить на три периода:

1-й период: до 1949 года.

С развитием современной издательской индустрии стало появляться всё большее количество иллюстрированных книг и журналов. В то время «Детский мир» (рис. 3) публиковал колонку «История в картинках», в которой изображения сопровождали повествование. Картинки были свежими и простыми, а слова запоминающимися. Это издание считается первым в ряду китайских иллюстрированных книг в современном понимании. В период Китайской Республики учебники китайского языка в книжном магазине «Просвещенный» также содержали множество иллюстраций. Новаторскими шедеврами в ряду китайских комиксов можно назвать «Странствия Саньмао» Чжана Лепина, «Армию Саньмао», «Мистера Дунго», «Путешествие на Запад» Чжана Гуаньюя и детские комиксы Фэн Цзыкая.

Рис. 3.

Рис. 4.

Журнал «Детский мир». Сюн Лян. «Кот из Пекинской оперы»

2-й период: 1949 – 1980 гг.

Период после освобождения страны и до реформ и открытости (1950-е и 1960-е годы) был очень важным для развития оригинальных китайских иллюстрированных книг. Профессиональные детские издательства и издательства изобразительного искусства опубликовали большое количество выдающихся комиксов. Большинство из них использовали приемы народного искусства, либо в виде гравюр и фресок, либо в виде рисунков на стенах. Использовались приёмы китайской живописи тушью и каллиграфия, также применялся насыщенный цвет. Например, «История Западной палаты», созданная Ван Шухуэем в 1954 году, и «Пастух и ткачиха» Мо Лана в основном представляют собой цветную каллиграфию и живопись. Истории этого периода, как правило, основаны на народных сказках или классических драмах и романах. «Телескоп председателя Мао», созданный Мо Ланом, произведения Мэн Цинцзяна 1977 года и «Малыш, почему ты вступил в Красную Армию», созданные Яо Чжихуа в 1977 году, воспевают Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая и других революционных лидеров, показывая близкие отношения между ними и детьми. Эти истории и иллюстрации к ним посвящены революционным темам.

В упомянутый период быстро развивались оригинальные книжки с картинками в форме комиксов. Шанхайское народное издательство изобразительных искусств опубликовало большое количество комиксов, было даже специальное издание «Газета комиксов». Они эффективно сочетают изображения и истории, продвигают основные ценности, непосредственно ориентированы на детей-читателей, предоставляя им уникальное эстетическое пространство. Однако за десять лет «культурной революции», как и в случае с другими литературными стилями, темпы развития оригинальных иллюстрированных книг почти остановились. Тем не менее, в конце этого периода появились детские произведения, далёкие от политики, такие как «Маленький пони, пересекающий реку», – книга, основанная на одноименном романе писателя-аллегорика Пэн Вэньси, вышедшая в издательстве «Народная литература» в середине 1970-х

годов.

3-й период: с 1980г. по настоящее время.

Реформы, направленные в сторону открытости Китая, продолжают до сих пор. С развитием детской издательской индустрии расцвели иллюстрированные книги и периодические издания, появилось много выдающихся произведений, таких, как «Мышь женится на девушке» Ю Ли (1980-е годы), «Нежа создает проблемы в море» Ю Даву и «Девятицветный олень» Лю Джуда, (1990-е годы), «Волшебная ручка Ма Лян» Ян Юнцина и т.д. Все эти книги олицетворяют прекрасные воспоминания о детстве у целых поколений китайских читателей. Однако книги, изданные в этот период, пока нельзя отнести к современным.

Уже более современными выглядят «Странствия Бэйбэя» Чжоу Сяна (1996 г.) и «Мышка Пеппи ест прыгающие конфеты» Ван Сяомина (1997 г.), основанные на сказках. Стиль иллюстраций имеет местные особенности, но также использует преимущества европейских и американских книг. Позже появилось все больше и больше новаторских работ, таких как «Медвежонок, ломающий кукурузу» У Дайшенга (2009 г.), «Кот из Пекинской оперы» Сюн Ляна (2005 г.) (рис. 4) и «Огород с овощами становится прекрасным местом» Чжоу Сяна (2006 г.). Иллюстрированные книги выходят за рамки простых картинок и комиксов, обретая всё большее национальное и художественное своеобразие [6].

Китайские оригинальные книги пережили три ключевых исторических периода. В наш век, после почти ста лет накопления и осмысления опыта, китайские издатели, писатели и иллюстраторы не только упорно трудятся над интеграцией с зарубежными странами с точки зрения их издательских концепций и тем, дизайна и переплета, но и активно исследуют свою собственную национальную уникальность.

Художественные особенности современных китайских детских иллюстрированных книг.

Китайская литература – это неисчерпаемое культурное сокровище, изобилующее богатством гуманистических тем и содержания. Некоторые сюжеты детских книг взяты из фольклора, например, произведение Сюн Ляна «Нянь»; некоторые почерпнуты из классической прозы, например «История Таохуаюаня» (рис. 5), созданная Цай Гао и мистером Мацуи из Японии на основе произведения «Таохуаюань цзи» известного писателя Тао Юаньмина из Восточной Династия Цзинь; некоторые заимствованы из поэзии, например, тайваньская серия иллюстрированных книг длиной в несколько метров; иные берут начало в опере, например, работы Сюн Ляна «Нагасанпо кота Пекинской оперы» и «Усун кота Пекинской оперы сражается с тигром». Эти современные китайские книги обладают не только привлекательностью и выразительностью живописи, но и всесторонней эстетической ценностью литературы. Они являются важным средством всемирного распространения китайской литературы, укрепления культурного обмена между Китаем и зарубежными странами и популяризации традиционной китайской культуры. Современные китайские детские иллюстрированные книги продолжают традиционную линию комиксов, Гунби и эскизов, новогодних комиксов и др. В них применяются акварель, ксилография и многие другие творческие техники. Например, «Божественный конь» Чэнь Цзянхуна, чтобы соответствовать главному герою книги, Хань Ганю – великому художнику династии Тан, был выполнен традиционными китайскими чернилами на шелке; «Принц-тигр» Чэнь Цзянхуна нарисован традиционными чернилами на бумаге; «История Таохуаюаня» Цай Гао и «Баоэр» являются шедеврами традиционной живописи тушью. Такие книги китайской национальной серии, как «Печной король», «Убийца драконов», «Нянь», «Генеалогическое древо», «Маленький каменный лев», «Генерал Мад», «Мастер кролик» и некоторые другие имеют насыщенный колорит традиционной китайской живописи. Кроме того, в нескольких работах предпринята попытка использовать творческие приемы сочетания цифровых изображений и традиционной живописи, а также применить фотографические снимки посредством редактирования изображений,

обработки ручной росписью и т.д. Этот вид творческой техники, сочетающий фотографию и живопись, придает работам реалистичность фотоискусства и импровизацию ручной росписи одновременно. Всестороннее использование такого рода материалов и носителей информации, а также сочетание старого и нового открыли неограниченные возможности для создания современных книг [7].

По сравнению с комиксами, они обладают более широким творческим пространством и уникальным художественным самовыражением.

Рис. 5. «История Таохуаюаня».

Выводы.

Таким образом, всё, начиная от повествовательных книжек с картинками, которые существовали в древние времена, и заканчивая современными китайскими иллюстрированными книгами, всегда использовалось в качестве популярного носителя для распространения знаний и культуры, обогащая духовную жизнь людей во все эпохи. Как культурный феномен и вид искусства, современные китайские детские иллюстрированные книги будут все больше интегрироваться с новым медиа-искусством и будут продолжать продвигаться в правильном направлении развития, укрепляя национальную самобытность, наследуя искусство формы и характер, сохраняя дух местной культуры, впитывая иностранные культурные концепции и методы и расширяя китайско-зарубежный культурный обмен.

Список использованной литературы

1. Гао Хайин. Художественная каллиграфия скульптура и фотография: исследование пути развития детских книжек-картинок с китайской спецификой / Гао Хайин. — Шэньчжэнь: Видение и дизайн, 2023.—136 с. — URL: <https://cnki.net/>. (Дата обращения: 15.10.2023).
2. Ли Юэ. Философия: первый взгляд на ранние формы книжек с картинками. Художественная каллиграфия скульптура и фотография / Ли Юэ. — Пекин: Пекинский институт технологии моды, 2015.— 32-35 с. — URL: <https://cnki.net/>. (Дата обращения: 15.10.2023).
3. Лв Юфу. Художественная каллиграфия скульптура и фотография: сравнительное исследование сходств и различий между китайским и западным книжным искусством / Лв Юфу. — Шэньян: Китайский литературный художник, 2021.— 54 с.— URL: <https://cnki.net/>. (Дата обращения: 15.10.2023).
4. Ли Цяо. Художественная каллиграфия скульптура и фотография: тест-анализ предшественников и художественных характеристик современных китайских иллюстрированных книг / Ли Цяо. — Пекин: Искусство и дизайн, 2011. — 79 с.

— URL: <https://cnki.net/>. (Дата обращения: 15.10.2023).

5. Ли Хэн. Искусство каллиграфии скульптуры и фотографии: исследование художественных особенностей современных китайских книжек-картинок / Ли Хэн. — Хунань: Хунаньский нормальный университет, 2010. — 40 с. — URL: <https://cnki.net/>. (Дата обращения: 15.10.2023).

6. Ван Хайфэн. Художественная каллиграфия скульптура и фотография: путь вперед для современных китайских детских книжек-картинок / Ван Хайфэн, Цзи Цзе, Ван Юй Сян. — Хэйлунцзян: Колледж Суйхуа, 2010. — 210 с. — URL: <https://cnki.net/>. (Дата обращения: 15.10.2023).

7. Сюй Гуйхуа. Журналистика и СМИ: исследование визуальной презентации и коммуникационных эффектов в зарубежной коммуникации китайских национальных книжек-картинок / Сюй Гуйхуа. — Ляонин: Ляонинский университет, 2021. — 12-15 с. — URL: <https://cnki.net/>. (дата обращения: 15.10.2023).

Информация об авторах:

Ван Имэн, магистрант 2 курса Художественно-графического факультета Института изящных искусств

Российская Федерация, 119991 ЦФО, г. Москва, улица Малая Пироговская, дом 1, строение 1.

Макарова Ксения Викторовна, научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры рисунка, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Российская Федерация, 119991 ЦФО, г. Москва, улица Малая Пироговская, дом 1, строение 1.

Wang YImeng - Master 2st year, Faculty of Art and Graphics, Institute of Fine Arts
Russian Federation, 119991 CFD, Moscow, Malaya Pirogovskaya Street, building 1,
building 1

Ksenia Makarova, scientific adviser, candidate of Pedagogical Sciences, associate professor, professor of the Department of Drawing, FSBEI of HE «Moscow Pedagogical State University»

Russian Federation, 119991 CFD, Moscow, Malaya Pirogovskaya Street, building 1, building 1.

Поступила в редакцию / Received 16/10/2023.

Принята к публикации / Accepted 23/10/2023.

Опубликована / Published 31/10/2023.