

УДК 008**DOI: 10.34670/AR.2025.70.28.020****Анализ выразительных средств и технологий в шедеврах
традиционной китайской ширмы****Ян Цзымо**

Аспирант,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Тихоокеанский государственный университет,
680035, Российская Федерация, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136;
e-mail: yangzimo@mail.ru

Аннотация

В статье проводится комплексный анализ эволюции художественно-технологических аспектов традиционной китайской ширмы, рассматриваемой как комплексный феномен декоративно-прикладного искусства. Исследование охватывает историческую ретроспективу – от истоков формирования в древности до актуальных тенденций современности. Детально исследуются выразительные средства, материалы и технологии изготовления в их взаимосвязи с социокультурным контекстом, доминирующими философскими учениями и сменой художественных парадигм. Особое внимание уделяется процессу трансформации семиотического статуса ширмы от ритуального объекта и символа власти до элемента современного дизайна, интегрирующего традиционные ценности в актуальную среду. Доказывается, что искусство ширмы представляет собой динамичную систему, чье развитие обусловлено диалектическим единством традиции и инноваций.

Для цитирования в научных исследованиях

Ян Цзымо. Анализ выразительных средств и технологий в шедеврах традиционной китайской ширмы // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 9А. С. 146-154. DOI: 10.34670/AR.2025.70.28.020

Ключевые слова

Китайская ширма, декоративно-прикладное искусство, художественная эволюция, культурный символ, интерьерный дизайн, традиции и инновации.

Введение

Традиционная китайская ширма представляет собой выдающийся синтетический феномен в истории мировой культуры, в котором органично сочетается утилитарная функция, глубокое культурно-символическое содержание и высочайшая эстетическая ценность. На протяжении тысячелетий ширмы были неотъемлемым атрибутом организации пространства в интерьерах знатных семей – от императорского двора до аристократии. На рисунке 1 изображена складная ширма из гробницы императора царства Чу. Украшенная лаковой росписью.

Рисунок 1 - Складная ширма, период Хань

Ширмы выступали не только как функциональный предмет мебелировки, но и как маркер социального статуса, воплощение власти и предмет духовного устремления, отражающий эстетические идеалы и мировоззренческие установки своей эпохи [Wang, 2010, с. 24].

В современную эпоху, характеризующуюся глобализацией и ростом индивидуальных эстетических запросов, наблюдается отчетливый сдвиг от канонических, стандартизированных орнаментов в сторону поиска новых форм художественной выразительности. Эти формы акцентируют органичную связь человека с природой, стремление к личностному эмоциональному самовыражению и созданию психологически комфортной среды [Li, 2018, с. 79]. В этом контексте интеграция традиционных принципов создания ширм с актуальными эстетическими концепциями, такими как японская философия ваби-саби, проповедующая ценности простоты, асимметрии, природной фактуры и «трепетной патины времени», открывает новые перспективы для осмысления художественного потенциала ширмы и определения векторов ее дальнейшего развития.

Целью данной статьи является проведение комплексного междисциплинарного анализа эволюции выразительных средств и технологий изготовления китайских ширм. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 1) выявить и систематизировать ключевые технологические приемы и материалы, характерные для различных исторических периодов; 2) проследить взаимосвязь между художественным языком ширмы и культурно-историческим контекстом, включая влияние философских учений (конфуцианство, даосизм, буддизм); 3) определить основные тенденции трансформации искусства ширмы в современном дизайне и обозначить перспективы его развития в условиях цифровизации и экологизации общества.

Литературный обзор

Искусство ширмы обладает тысячелетней, непрерывной историей развития, что делает его важнейшим носителем восточного культурного кода и объектом пристального внимания исследователей. В научной литературе, как отечественной, так и зарубежной, сложилась устойчивая традиция изучения ширмы как многогранного явления, находящегося на стыке искусства, ремесла, социальной истории и философии.

Многочисленные исследования, в частности фундаментальные труды Ван Яояня [Zhang, 2015, с. 57] и Крейга Клунаса [Clunas, 2013, с. 72], единодушно подчеркивают ее роль не только как предмета обстановки, но и как элемента ритуальной системы, наглядного отражения социальных устоев и иерархических отношений. В научной литературе четко прослеживается династийная периодизация развития искусства ширм, где каждая эпоха характеризуется уникальным комплексом стилистических, иконографических и технологических особенностей.

Так, исследователи единогласно отмечают, что в периоды Шан и Чжоу ширмы отличались лаконичностью декора, монументальностью форм и насыщенной символичностью, выполняя, прежде всего, функцию сакрального атрибута власти. Для эпох Цинь и Хань, как показано в работах Ли Синя [Zhang, 2015, с. 80], характерно значительное усложнение технологий, в частности, активное развитие лакового искусства: совершенствуются техники инкрустации золотом и создания рельефного лака, получают распространение сложные звериные орнаменты, подчеркивающие мощь государства.

Влияние буддизма в периоды Вэй, Цзинь и эпоху Северных и Южных династий кардинально изменило образный строй ширм. В орнаментику активно внедряются мотивы «летающих небожителей» и лотоса, что сообщило им возвышенное, трансцендентное звучание, что подробно анализируется в исследовании Чжан Лань [Zhang, 2015, с. 46].

Расцвет искусства ширм в эпохи Тан и Сун в научных трудах, включая работу Чэн Фана [Cheng, 2019, с. 25], напрямую связывается с активным участием ученых-литераторов. Это способствовало насыщению ширм живописными пейзажами и каллиграфическими надписями, превращению их в самостоятельные объекты созерцания. В трудах, посвященных эпохам Мин и Цин, акцент делается на их стилистическом противопоставлении: для минских ширм характерны сдержанность, элегантность и утонченность, акцент на естественной красоте дерева и лака [Clunas, 2013, с. 61], в то время как цинские, особенно периода правления Канси и Цяньлуна, демонстрируют тенденцию к пышности, сложности декора и виртуозной, подчас изощренной, технике исполнения, отражающей имперские амбиции. Современные научные исследования, в свою очередь, фокусируются на проблемах адаптации традиционного наследия в практике современного интерьерного дизайна, поиске новых выразительных языков и этических аспектов, связанных с экологичностью и устойчивым развитием [Cheng, 2019, с. 30].

Материалы и методы

Методологической основой настоящего исследования выступил системный историко-культурный анализ, позволяющий не просто хронологически систематизировать этапы развития искусства ширмы, но и выявить причинно-следственные связи между технологическими инновациями, социокультурными запросами и формированием художественного языка. Для достижения поставленной цели и решения задач был применен комплекс взаимодополняющих методов.

1. Сравнительно-исторический метод был использован как ключевой инструмент для выявления специфики художественных форм, технологических решений и декоративных программ в различные династийные периоды. Сравнение артефактов эпох Хань и Тан, например, позволило наглядно продемонстрировать переход от статусной демонстративности к поэтической созерцательности.

2. Иконографический и иконологический анализ, разработанный в школе Э. Панофского, был применен для многоуровневой интерпретации сюжетов, мотивов и символов, представленных на известных образцах ширм. На примере серии «Картина уединённого кабинета князя Юнцин» (рисунок 2) данный метод позволил раскрыть не только буквальное содержание сцен (описание быта наложниц), но и их скрытый смысл, связанный с идеалами женственности, тоской и имперской репрезентацией.

Рисунок 2 - Серия ширм «Картина уединённого кабинета князя Юнцин», эпоха Цинь

3. Метод классификации и типологизации позволил создать стройную систему категорий для анализа объекта. Были систематизированы типы ширм (напольные, настольные, раздвижные, ограждающие), основные материалы (древесина, лак, шелк, металлическая фурнитура) и ключевые техники (лакирование, роспись, инкрустация перламутром и слоновой костью, резьба по лаку и дереву).

4. Культурологический и семиотический подходы дали возможность рассмотреть ширму как сложный текст культуры, пронизанный смыслами. Ширма анализировалась в контексте ключевых философских учений (конфуцианство с его акцентом на иерархии и ритуале, даосизм с идеей единения с природой, буддизм с его символическим языком) и социальных отношений (взаимодействие придворного, аристократического и литераторского заказа).

Результаты и обсуждение

Проведенный анализ выявил не просто параллельное развитие технологий и художественных форм, но их глубинную взаимозависимость. В ранние периоды (Шан, Чжоу) относительно ограниченные технологические возможности (процесс изготовления лака был длительным и трудоемким) обусловили эстетику простоты, монументальности и повышенной символической насыщенности форм. Каждый элемент декора нёс четкую семиотическую нагрузку, будучи знаком власти или сакральным символом.

Расцвет лакового искусства в эпохи Цинь и Хань, связанный с совершенствованием рецептур и техник нанесения, стал катализатором эстетических изменений. Появление таких техник, как инкрустация золотом и рельефный лак, позволило создавать сложные, визуально насыщенные и фактурные объекты, основной функцией которых стала демонстрация богатства и статуса владельца. Технологический прорыв, таким образом, напрямую способствовал усилению репрезентативной функции ширмы.

Ключевым переломным моментом стало развитие многослойного лакирования и техник декорирования в эпоху Тан. Именно в этот период ширма окончательно превращается в живописное полотно. Технология подготовки лаковой поверхности под роспись потребовала от мастеров не только ремесленных навыков, но и художественного чутья. Это привело к сближению ремесла и искусства, а также к активному привлечению художников для создания декора. В период Сун доминирование эстетики ученых-интеллектуалов обусловило требование к тонкости проработки деталей и разнообразию форм, что, в свою очередь, стимулировало дальнейшее совершенствование столярного и лакового дела. В эпоху Мин акцент сместился на естественную, сдержанную красоту материалов — текстуру ценных пород дерева, глубину и блеск лака, что свидетельствует о зрелости технологии, позволяющей не маскировать, а выявлять природные качества материала. На рисунке 3 изображена резная деревянная ширма, сюжет на которой выполнен минеральными красками.

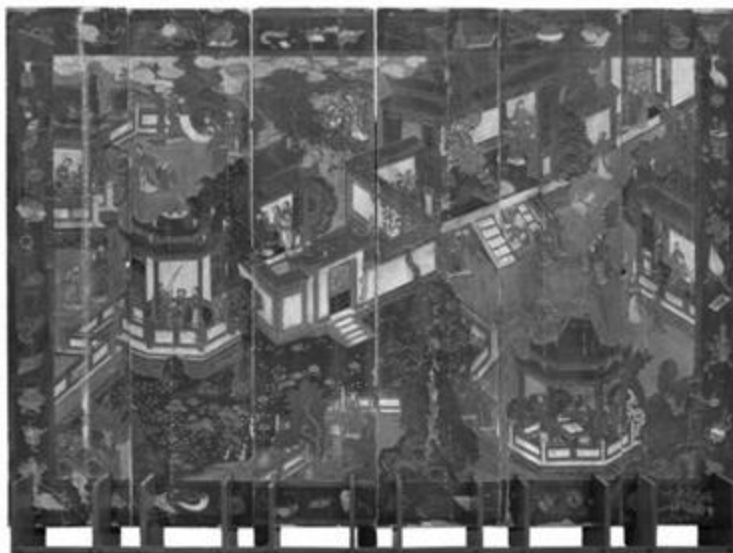

Рисунок 3 - Ширма династии Мин

Изначально ширма функционировала, прежде всего, как атрибут сакральной и светской власти, что подтверждается данными о ее использовании при императорском дворе Западной Чжоу. Ее размещение (за спиной правителя), размеры и богатство отделки служили визуальной репрезентацией социальной иерархии. Даже в более поздние периоды, когда ширмы стали доступны более широкому слою аристократии и зажиточного купечества, их композиционные решения продолжали транслировать иерархические принципы. Анализ живописных произведений, таких как «Картина башни у реки», показывает, что независимо от сюжета (взаимоотношения государя и подданного, семейные сцены) центральное, доминирующее положение на ширме занимала фигура высшего по статусу лица.

Глубокий анализ позволяет утверждать, что ширма стала мощным проводником философских идей. Даосские мотивы единения с природой, «естественности» нашли свое предельное выражение в пейзажных росписях эпох Тан и Сун, где ширма буквально разворачивала в интерьере образ идеального мироздания. Конфуцианские ценности социальной гармонии, сыновней почтительности и добродетели проявляются в дидактических сюжетах, подобных «Картина добродетельных женщин». Буддийская символика (лотос как чистота, колесо закона) обогатила декоративный язык в периоды активного влияния буддизма. Таким образом, ширма выступала как материализованное единство «трех учений».

В современном дизайне происходит сложный процесс переосмысления ширмы, в ходе которого ее утилитарная функция разделения пространства обогащается мощной семиотической и декоративной нагрузкой. На первый план выходят ее способность зонировать пространство, создавать психологический комфорт и выступать в роли ключевого акцентного элемента.

Актуальным трендом является сознательный синтез традиционных форм и принципов композиции с современными материалами (металл, стекло, акрил, композиты) и передовыми технологиями (лазерная резка, 3D-печать, LED-подсветка). Это позволяет создавать объекты, которые, сохраняя генетическую связь с традицией, визуально соответствуют эстетике современного минимализма, хай-тека или лофта.

Растущий запрос на экологичность и устойчивость жилой среды делает ширму исключительно востребованным элементом «зеленого» дизайна. Художники и дизайнеры активно деконструируют классические образы (мотивы лотоса, пионов, гор и вод), адаптируя их к языку современного искусства. На рисунке 4 изображена современная ширма, на которой нанесены традиционные мотивы.

Рисунок 4 - Современная ширма

Философия ваби-саби, с ее акцентом на асимметрию, рукотворность, природную фактуру и красоту несовершенства, оказывается чрезвычайно созвучной традиционной даосской эстетике и предоставляет продуктивную методологию для такого переосмысления. Это позволяет создавать объекты, несущие в себе культурную память, но при этом отвечающие индивидуализированным эмоциональным и эстетическим запросам современного человека, стремящегося к гармонии и аутентичности в окружающей его среде.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует, что традиционная китайская ширма представляет собой не статичный артефакт, а динамичную художественную систему, находящуюся в процессе непрерывной эволюции. Эта эволюция носит диалектический характер и неразрывно связана с технологическим прогрессом, глубинными социокультурными изменениями и сменой философско-эстетических парадигм. Пройдя путь от сакрального символа власти и статуса в древности до объекта эстетической рефлексии и самовыражения ученых-интеллектуалов в средние века, ширма в современную эпоху трансформировалась в многофункциональный артефакт, успешно интегрирующий многовековую культурную традицию в актуальный контекст.

Ключевыми драйверами этой трансформации выступили: 1) поступательное развитие лаковых и декоративных техник, каждый прорыв в которых открывал новые возможности для художественного высказывания; 2) влияние интеллектуальной элиты, сформировавшей утонченные эстетические стандарты, ориентированные на природную гармонию и внутренний смысл; 3) в новейшее время – ориентация на индивидуальные психологические потребности личности и экологические принципы организации жизненной среды. В результате выразительные средства ширмы претерпели сложную эволюцию: от строгой, канонической символики через сложную повествовательность и поэтизацию пейзажа – к абстрактной, эмоционально-образной выразительности и функциональной адаптивности в современном дизайне.

Перспективы дальнейшего развития искусства ширмы видятся в нескольких направлениях. Во-первых, это углубленное исследование и практическое применение возможностей интеграции цифровых технологий (интерактивные поверхности, проекционное картографирование), которые могут придать ширме новые, динамичные свойства. Во-вторых, продуктивный диалог с глобальными эстетическими течениями при сохранении и творческой переработке уникального культурного кода. В-третьих, проектирование адаптивных, многофункциональных, трансформируемых объектов для гибкой организации сложного и мобильного современного жилого и общественного пространства, отвечающего принципам устойчивого развития. Ширма, таким образом, сохраняет свой потенциал как актуальный медиум, соединяющий прошлое, настоящее и будущее китайской культуры.

Библиография

1. Wang Y. The History of Chinese Lacquer Art. Beijing: Cultural Relics Press, 2010. – 345 p.
2. Li X. Aesthetics and Technology in Chinese Screens from Traditional to Modern // Journal of Asian Art and Archaeology. – 2018. – Vol. 5. – P. 78-95.
3. Clunas, C. Screen of Kings: Royal Art and Power in Ming China. London: Reaktion Books, 2013. – 288 p.
4. Zhang L. The Symbolic Meaning of Landscape Motifs in Chinese Furniture // Oriental Art. – 2015. – No. 61(2). – P. 45-52.

5. Wu H. The Art of the Chinese Screen. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2007. – 210 p.
6. Cheng F. Space and Privacy: The Role of Screens in Traditional Chinese Interior Design // Design Issues. – 2019. – Vol. 35, No. 1. – P. 21-34.
7. Kesner, L. The Power of the Screen: The Imperial Language of Chinese Tang Dynasty Painting // Artibus Asiae. – 1997. – Vol. 57, No. 4. – Pp. 317-345.

Analysis of Expressive Means and Technologies in Masterpieces of Traditional Chinese Screens

Yang Zimo

Graduate Student,
Institute of Architecture, Construction and Design,
Pacific National University,
680035, 136 Tikhookeanskaya str., Khabarovsk, Russian Federation;
e-mail: yangzimo@mail.ru

Abstract

The article provides a comprehensive analysis of the evolution of artistic and technological aspects of traditional Chinese screens, considered as a complex phenomenon of decorative and applied art. The research covers a historical retrospective - from the origins of formation in antiquity to current trends of modernity. Expressive means, materials and manufacturing technologies are examined in detail in their relationship with socio-cultural context, dominant philosophical teachings and changing artistic paradigms. Special attention is paid to the process of transformation of the semiotic status of the screen from a ritual object and symbol of power to an element of modern design integrating traditional values into the current environment. It is proved that the art of screens represents a dynamic system whose development is determined by the dialectical unity of tradition and innovation.

For citation

Yang Zimo (2025) Analiz vyrazitel'nykh sredstv i tekhnologiy v shedevrakh traditsionnoy kitayskoy shirmy [Analysis of Expressive Means and Technologies in Masterpieces of Traditional Chinese Screens]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (9A), pp. 146-154. DOI: 10.34670/AR.2025.70.28.020

Keywords

Chinese screen, decorative and applied art, artistic evolution, cultural symbol, interior design, traditions and innovations.

References

1. Wang Y. The History of Chinese Lacquer Art. Beijing: Cultural Relics Press, 2010. – 345 p.
2. Li X. Aesthetics and Technology in Chinese Screens from Traditional to Modern // Journal of Asian Art and Archaeology. – 2018. – Vol. 5. – P. 78-95.
3. Clunas, C. Screen of Kings: Royal Art and Power in Ming China. London: Reaktion Books, 2013. – 288 p.
4. Zhang L. The Symbolic Meaning of Landscape Motifs in Chinese Furniture // Oriental Art. – 2015. – No. 61(2). – P. 45-52.

5. Wu H. The Art of the Chinese Screen. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2007. – 210 p.
6. Cheng F. Space and Privacy: The Role of Screens in Traditional Chinese Interior Design // Design Issues. – 2019. – Vol. 35, No. 1. – P. 21-34.
7. Kesner, L. The Power of the Screen: The Imperial Language of Chinese Tang Dynasty Painting // Artibus Asiae. – 1997. – Vol. 57, No. 4. – Pp. 317-345.