Крючков Евгений Михайлович
канд. пед. наук, доцент
Уманова Алла Игоревна
доцент
ФГБОУ ВО «Московский государственный
областной педагогический университет»
г. Мытищи, Московская область

РОСПИСЬ ФАРФОРА. ИСТОКИ

Аннотация*: в статье рассмотрен вопрос о зарождении фарфорового производства, а также раскрывается поэтапное развитие и характерные отличия каждого исторического периода, применение этих знаний в работе со студентами.*

Ключевые слова*: керамика, фарфор, полуфарфор, фаянс, майолика, тонкий китайский фарфор, твердый китайский фарфор, обжиг, китайское гончарное искусство, культура, орнаменты, традиционные формы, декорирование, глазурь, династии, роспись.*

Искусство создания керамических изделий известно еще с каменного века, есть находки из обожжённой глины, созданные в эпоху мезолита.

Украшались такие изделия чаще всего очень просто: штампики, оттиски и отпечатки («веревочная» керамика), и, хотя разнообразно раскрашивали изделия постоянно, прорыв в этой области декорирования произвели персы, когда создали в VII веке до н. э. технологию устойчивых цветных глазурей.

Первоначальные изделия из глины относятся к «грубой» керамике, её свойственен крупный грубый помол и низкий температурный обжиг, а чем ближе керамическая масса к фарфору, тем выше обжиг, тоньше помол и прочнее изделие.

К «тонкой» керамике относится: фарфор, полуфарфор, фаянс и майолика.

Если говорить о керамике в целом, то с уверенностью можно утверждать только одно: технологии ее производства развивались одновременно во всех уголках нашей планеты. Но то, насколько успешно и быстро люди осваивали это

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

ремесло, сильно зависело от обстоятельств: «Исключительно благоприятную роль в развитии фарфорового производства сыграла природа, которая в одном сырьевом материале предоставила китайским гончарам естественную смесь беложгущегося, пластичного, огнестойкого минерала каолина с легко расплавляющимся плавнем – полевым шпатом, необходимым для образования фарфора в процессе обжига». И именно поэтому зарождение фарфора, начинается с Китая. [5, с. 6].

Первые попытки изготовления глиняных изделий приписывают женщинам, занятых хозяйством и приготовлением пищи. Они лепили свою посуду по формам-болванкам, приходилось делать длинные колбаски из глины и обвивать их по спирали вокруг них. А после еще долго сглаживать стыки, сначала снаружи, и потом, после извлечения болванки – внутри. Еще керамику изготавливали из кусочков, а форма получалась путем склеивания их между собой.

Позднее древнекитайскую керамику обжигали на открытом воздухе. Для этого хворост и сухие травы складывали в специальный настил, а сверху помещали готовые изделия, на них и вокруг оных накладывалось еще больше хвороста и сухих трав. Вся эта конструкция обмазывалась желтой глиной, в ней пробивались отверстия для воздуха и поджигалась. Обжиг мог идти от двух до восьми часов, температура поднималась медленно, и можно было контролировать скорость ее повышения. Обычно температура достигала примерно 800˚С, после остывания стенки такой древней «печи» ломали, и вынимали все изделия.

Впоследствии возник гончарный круг, открытие огнестойкого минерала каолина и возможность добычи материалов для фарфора раздельно, чтобы позже смешивать их в определенной пропорции. И китайская керамика из достаточно примитивного ремесла, начала развиваться и стала ярким воплощением культуры и внесла свой большой вклад в развитие цивилизации и искусства, и стала популярна во всем мире.

О белом, тонком и твердом китайском фарфоре в Европе стало известно только к концу XV века. Вопрос того, когда именно появились фарфоровые изделия, будет всегда оставаться спорным, ведь китайское гончарное ремесло

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

восходит к неолиту, и развивалось долго и многообразно. Примерно 10–11 тысяч лет назад появилась керамика, а белый, настоящий китайский фарфор, зародился примерно в VI веке до нашей эры, о нем также есть упоминания и в 751 году, но из-за плавного перехода от светложгущихся изделий к фарфоровым, спор о точной дате появления остается открытым и сейчас.

Стоит отметить, что до появления фарфора, встречаются изделия II–III тыс. до н. э., выполненные из тонкостенной керамики (до 0,5 мм). Среди которых ярко выделяются черные и серые «кубки» провинции Драконовых Гор-Ланьшань, изготовленные явно на гончарном круге. Большая часть этих изделий лощеная, а их цвет говорит о том, что обжиг происходил при бескислородной атмосфере. Они сделаны из нескольких секций с декорированием в виде прорезей в полой средней части ножки и представляют собой прекрасное произведение древнекитайской чернолощеной керамики.

Китайское гончарное искусство разные авторы делят на разное число периодов, но можно выделить следующие:

Яншао (4500–2500 гг. до н. э.) была культурой «крашеной» керамики, орнаменты и качественная отделка поверхностей изделий того времени свидетельствует этому. Именно тогда сформировались традиционные формы мисок «пань», кувшинов «гуань», бутылей «пин», чаш на конической ножке «доу», чашечек «бо» и стаканов «бэй». Наглядным примером работы могут выступать кувшины «куай» – это шарообразные сосуды, сделанные из глины с различными примесями, с маленькими дугообразными ручками и напоминающим трубку горлышко. Их покрывали разнообразными, часто геометричными, орнаментами с помощью цветных красок различных оттенков: черного, красного, зеленого, желтого и белого. В качестве узоров регулярно повторяются спирали, зигзаги, треугольники, волнистые и прямые линии, а также изображения животных, ритмично и симметрично нанесенные на стенки сосудов. Температурный обжиг был примерно 1000–1150˚С;

Шан-Инь (1600–1046 гг. до н. э.) связывают с изобретением глазурей. Хотя в основном керамические изделия того времени копируют бронзу и отличаются

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

монохромными штампованными геометрическими узорами, покрытыми глазурью коричневого цвета. Именно в эту эпоху появилась «примитивная зеленая керамика», изготовленная из каолина с примесями и покрытая зеленой, гороховой, пепельно-желтой глазурью, но по своим свойствам больше похожая на майолику и фаянс (обжигалась при температуре 1050–1150˚С). Вначале она скупо декорировалась рельефными узорами, так как этот «недо-фарфор» вызывал восхищение сам по себе, из-за белого оттенка и прозрачности глазури;

Цинъ (221–206 гг. до н. э.) является самой короткой династией, но оказала влияние на многие столетия вперед. Славится своей терракотовой армией из восьми тысяч скульптур, включающих: людей, лошадей, лучников, пехотинцев, в которых каждая скульптура имеет индивидуальность, выражение лица, свой ранг, и разнообразными видами оружия. Других памятников этой культуры до нашего времени не сохранилось;

Ханъ (206 г. до н. э. – 220 гг. н.э.) постепенно расширял границы производства «зеленой керамике» в основном за счет своей погребальной пластики, в нее входили как люди и животные, так и архитектурные сооружения (для быта керамические изделия практически не производили). В этот период так же появилась глазурь черного цвета и пришла техника свинцовых глазурей из Рима, которая начала применяться для декорирования непищевых изделий;

Период Шести Династий (220–589 гг. н. э.) славиться тем, что в керамику стали добавлять «фарфоровый» камень и изделия все больше и больше начинали походить на фарфор, как по температурному режиму (1170–1250˚С), так и по цвету. В это время все изделия столовой утвари, погребальной крупной и мелкой пластики, разнообразных сосудов, кувшинов и лампад исполнялись в технике «зеленой керамики» и декорировались типизированной зооморфной росписью. Типичными примерами являются погребальные урны «хунь-пин» на крышках которых расположены объемные многофигурные композиции, сосуды «цзунь» в виде скульптур сидящих или стоящих зверей с оскаленной мордой и подставки для лампад «чжу тай» и изображением мифических созданий.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

В конце этого периода в VI веке появилось главное достижение «северных» керамистов «белая каменная керамика», что позволило качественно изменить производимые изделия;

Тан (581–960 гг. н. э.) считается периодом расцвета китайской керамики, именно в это время «белую каменную керамику» развивают и черепок приобретает устойчивое цветовое сочетание серо-белого цвета, а глазури, за счёт ввода в них новых минеральных веществ (свинец, оксиды меди, кобальта, железа и марганца) устойчивые яркие оттенки зеленого, желтого и коричневого. Примерами развития погребальной пластики того периода могут послужить расписанные цветные войны, химеры, верблюды и многие другие антропоморфные и зооморфные формы того периода. И высшим достижением их декоративно-прикладного искусства является трехцветная поливная керамика «саньцай-тао», посуда с неравномерными потеками глазури, изредка дополняющая росписями;

Сун (960–1276 гг.) вводит новые стилистики росписи керамики: «селадоны» и «тенмоку». «Селадоны» – изделия, имитирующие нефрит за счет разнообразных оттенков зеленого и мягкого перехода цвета, чаще всего с рельефными узорами на изделии, выделяемыми глазурями. Характерными особенностями появляется использования цека в качестве декора изделий. И в то же время появилась темная посуда «тенмоку» с необычными узорами из-за кристаллизации оксида железа.

Из керамики этого периода стоит отметить еще изделия «Сграффито» и «Джун-Яо». «Сграффито» выполнены в черно-белой гамме с помощью белых ангобов и черной краски на основе железа, и растительными орнаментальными мотивами. А «Джун-Яо» были известны своей нежной голубовато-розовой цветовой гаммой, которая изначально появилась вследствие брака изделий «селадонов», но впоследствии так понравилась императору и другим влиятельным людям, что этот «брак» стали специально создавать рядом физико-химических реакций;

Юань (1271–1368 гг.) В этот период стала популярна синяя подглазурная роспись на твердом фарфоре «цин-хуа», которая впоследствии прославила

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

китайский фарфор на весь мир. Эта кобальтовая роспись встречается и в более ранних изделиях китайских керамистов, но именно в этот период она получила широкое распространение и качественное развитие;

Мин (1368–1644 гг.) В Эпоху Мин под покровительством Императорской династии, было создано множество фарфоровых изделий. Каждое из них имело императорское клеймо и отличалось горизонтальной линией поперек всего сосуда. Черты того времени: цветочные узоры; практически полное отсутствие фигур; синий кобальтовый цвет, часто переходящий в черный; множество микропузырьков воздуха в глазури; внизу изделия – потекшая зелено-голубоватая глазурь, сверху на – неглазурованный ободок; основание у изделия часто в форме валика, закругленное; маркировка расплывчатая, в двойном круге, писалась вручную. Впоследствии часто использовались цветные глазури желтых и бирюзовых тонов, яркие и интенсивные, а также мелкий цек.

Первый ведущий центр нашей эры по изготовлению фарфора появился в городе Цзиндэчень, который располагался рядом с горой Гаолин, где происходила добыча глин. В XVI веке город насчитывал более миллиона жителей. Там было огромное количество мастерских, число печей превышало несколько сотен, а мастерам удавалось создавать настолько тонкие и белые изделия, что европейцы XVI–XVII веков называли изделия из него «белым золотом». Именно в этом веке был открыт экспорт фарфора в Европу, что конечно поспособствовало развитию производств и мастерских.

Развитие росписи по керамики двигается в этот период в двух направлениях: кобальтовая и полихромная, и в обоих случаях используется богатое разнообразие тем и композиций, изображаемых на поверхности изделий. Чаще всего можно встретить лотосы и пионы; рыбы, драконы, фениксы, морские коньки, аисты и лани; скалы, деревья, кустики травы и традиционную гору; а также людей, детей и различных мифических созданий, размещенных свободно с изящной композицией.

Появляются перегородчатые эмали, используемые только для императорского двора и не экспортируемы до XX века.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Производство фарфора в Китае, даже несмотря на ручной труд, стало отраслью промышленности, и в 1560 году, из-за слишком большого спроса и увеличения количества мастерских для экспорта продукции, качество фарфора упало.

Цзинь (1644–1911 гг.) после свержения династии Мин не смогла возобновить сразу возобновить фарфоровые производства и несмотря на то, что впоследствии появились новые центры керамики в основном там стилизовались и дополнялись изделия или росписи прошлых эпох с помощью новых материалов и технологий. Китайский фарфор становится еще тоньше, чище и прозрачней, но из-за тесного сотрудничества с Европой и Россией и множества заказов оттуда подстраивается под иностранные вкусы. Появились глазури пурпурного цвета, полихромная роспись, а изделия обретают излишнюю вычурность и насыщенность как в орнаментальном, так и цветовом плане.

На современном этапе, в художественной росписи фарфора очень четко и последовательно прослеживаются традиции росписи, основывающиеся на композициях и темах, разработанных китайскими мастерами.

При обучении студентов факультета ИЗО и НР на занятиях в мастерской художественной росписи фарфора, большое внимание уделяется изучению исторических аспектов возникновения и фарфорового производства и его технологические особенности, а также учитываются композиционные и декоративные приемы при разработке курсовых проектов.

Список литературы

1. Крючков Е.М. Декорирование фарфора: учебное пособие / Е.М. Крючков. – М.: Эдитус, 2020. – 148 с.

2. Крючков Е.М. Выполнение выпускной квалификационной работы (для направления подготовки: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы): учебно-методическое пособие / Е.М. Крючков, А.И. Уманова. – М.: Эдитус, 2021. – 30 с.

3. Крючков Е.М. Эффективная реализация проектной деятельности в процессе преподавания художественной росписи по фарфору с учетом современных требований / Е.М. Крючков // Педагогика искусства. – 2020. – №3. – С. 109–115.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

4. Ломов С.П. Проблематика современного реалистического искусства с позиций участников образовательного пространства и целеполагания студентов художественно-графических факультетов / С.П. Ломов, М.В. Галкина, П.Д. Чистов // Искусство и образование. – 2019. – №1. – С. 77–85.

5. Пилипер А.В. Фарфор – как предмет росписи: учебное пособие / А.В. Пилипер. – М.: Эдитус, 2020. – 123 с.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)