УДК 7.04
ББК 85.12

Тянь Хэ

СЕМАНТИКА ТРАДИЦИОННОГО КИТАЙСКОГО ОРНАМЕНТА

Декоративное искусство Китая интересно и многообразно. Большое значение в традиционных орнаментах этой страны отводится передаче базовых отношений человека и природы. Большинство орнаментов, сохранившихся в китайском декоративном искусстве до наших дней, имеет глубокие исторические корни. В данной статье сделана попытка выявить основные типы традиционных китайских орнаментов и проанализировать их семантику.

Ключевые слова:
династия, исторический текстиль Китая, китайское декоративное искусство, стиль, темы узоров, традиционный китайский орнамент, узор.

Искусство на протяжении всей истории Китая занимало важное место в культуре, раскрывая её скрытый потенциал и жизненные силы. Влияние китайской культуры на развитие современных мировых тенденций в живописи, моде, дизайне, татуаже неоспоримо, но далеко не всегда те или иные орнаментальные мотивы, рожденные в Китае, используются осознанно, с учетом присущей им семантики.

Территория, на которой развивался китайский этнос, велика и разнообразна. Долгое время экономическая система страны основывалась на натуральном хозяйстве. Все это позволило традиционному искусству унаследовать достижения поколений и непрерывно развиваться, создавая множество разнообразных стилей. В период правления династий Вэй (220–266), Цзинь (265–420), Суй (581–618) и Тан (618–907) смешение многих этнических культур дало толчок развитию новых форм народного костюма, а также таких ремесел как ткачество и набойка. В период династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911) достигло кульминации своего развития и расцвета искусство плетения.

Традиционное китайское искусство придавало большое значение форме, передаче базовых отношений человека и природы. С момента появления китайской цивилизации, искусство региона развивалось по своему особому пути, а ко времени появления династии Хань, можно сказать, что этот путь разделился на четыре направления:

1) дворцовое искусство, ориентированное на аристократию;

2) искусство интеллигенции, ученых мужей;

3) религиозное искусство, сформировавшееся под влиянием буддизма, даосизма и прочих учений;

4) народное искусство, то есть искусство крестьянства.

Произведения декоративно-прикладного искусства Китая, безусловно, составляют важную часть искусства страны. Большая часть их имеет яркий оптимистический колорит.

Китайский традиционный орнамент – это достаточно широкое понятие. Его корни уходят в глубокое прошлое, но он существует и в настоящее время. В него входят традиционный узор, узоры малых народностей, придворный узор, религиозный узор, кроме того, он играет значительную роль в архитектуре, живописи, скульптуре, текстиле и прикладном искусстве. Безусловно, существует множество типов этого орнамента, развивавшихся на всем протяжении его истории. Смысловая наполненность и разнообразие форм китайского узора огромны, однако, если говорить в целом, существует стилевое единство всех узоров, характерные особенности – внимание к красоте формы и смысловому содержанию узоров. Интерес, как к эстетической, так и к содержательной стороне узоров сформировал эстетическое чувство китайского народа. Разнообразное, существующее на протяжении многих веков искусство орнамента, являющееся неотъемлемой частью китайской культуры, вобрало в себя традиции и обычаи, народную философию, традиционный образ мышления, эстетику, достижения тысячелетий культуры и истории Китая.

При династии Цинь (221–207 гг. до н.э.) на территории Китая произошло объединение различных народностей в единую страну, активно развивалась экономика, поднялся уровень жизни народа. В соответствии с этим, орнаментальное искусство тоже достигло небывалого расцвета, а сюжеты узоров стали более разнообразны.

При династии Хань (206 г. до н.э. – 220 гг. н.э.) в орнаментах, помимо мифологических

сюжетов, большое внимание стало уделяться сюжетам о труде, о жизни знати, музыкантам и танцорам, историческим преданиям, легендам о божествах, явлениям природы и прочему [2, с. 18]. Распространенные мотивы орнамента династии Хань: облака, изображения четырех божеств, кизил, повозка, медная скоба с кольцом в виде головы змеи или черепахи, узор из линий, при примыкании образующих прямые углы, сценки из повседневной жизни.

Орнамент с изображением кизила часто можно видеть на изделиях из шелка и в вышивках. Кизил использовали в качестве лекарства; по народным поверьям, он был способен приносить удачу. Девятого числа девятого лунного месяца китайцы отмечали праздник двойной девятки[1], в который существовала традиция носить при себе ветки кизила, так как считалось, что он отгоняет злых духов и способствует долгой и счастливой жизни.

В период династии Хань были очень популярны орнаменты, изображающие сценки из повседневной жизни – работу (пахоту, плавку железа, вываривание соли из воды, изготовление вина, ткачество, сев, сбор урожая, сбор лотосов и др.), общественную жизнь, танцы и цирковые представления, а также исторические события и легенды о богах.

После падения династии Хань начался период социальных потрясений и раздробленности, длившийся более трех столетий, с начала эпохи Троецарствия до конца периода Южных и Северных династий. В то время очень важную роль играла религия. Как писал поэт,

Четыреста восемьдесят святилищ –
Южных Династий след,
О, сколько же башен высится в дымке
средь моросящей влаги! [1][2].

Расцвет буддизма оказал влияние на все стороны жизни, и в этот период появилось много узоров с буддийским содержанием. Так как влияние религиозных мотивов в период раздробленности было большим, чем во время предшествующей ему династии Хань или следующей за ним династии Тан, то развитие узоров в тот период отличается своеобразием. Изображения Будды Шакьямуни, Будды Матрейя, бодисатв, богини Гуаньинь, небесных музыкантов гандхарвов, орнаменты с изображением буддийских сюжетов способствовали более широкому распространению буддизма. Среди других сюжетов этого периода были также популярны цветы лотоса, жимолость, огонь, животные и др.

В период династий Суй и Тан (особенно последней) экономика и культура страны достигли небывалого расцвета.

В эпоху Тан люди были гораздо более свободными, чем в любую из предшествующих эпох, их размышления не ограничивались религиозными вопросами, постепенно утверждались идеи самостоятельности и независимости человека. Основными темами узоров в этот период были цветы и птицы. Ремесленники в значительной мере отказались от бывших до того основными мотивами орнамента тем богов и животных. Что же касается художественной манеры рисунка, то можно сказать, что простота сменилась большей реалистичностью, пышностью, поэтичностью, а эстетические предпочтения в это время довольно сильно изменились.

Во время династии Сун (960–1279) в прикладном искусстве практически нет произведений таких же ярких и мощных, как танские. Правильным и изящным тогда считалось некоторое равнодушие к славе. В искусстве того времени развивался реалистический стиль. Примерами того периода можно считать изображения четырех сезонов, фонарей, морские мотивы, изображение играющих детей, цветов и др. Особой популярностью пользовались изображения четырех сезонов – виды или цветы и травы, характерные для различных времен года. Его аллегорическое значение – «совершенная красота». В сунский период наиболее распространенными элементами времен года, изображавшимися как части этого орнамента, были пионы, лотосы, хризантемы и цветы сливы. Такие сюжеты сохраняли популярность и в последующие периоды, при династиях Мин и Цин.

Стиль искусства династии Юань (1271–1368) радикально отличался от стиля, популярного при Сун. Юаньские узоры были более небрежны, не связаны рамками условностей. Что касается тем, то в этот период узоры имеют не только декоративное значение, но и рассказывают истории, то есть содержательная наполненность орнаментов стала глубже. К тому же при династии Юань было популярно заполнять пустоты, оставленные основным орнаментом, другим узором. В таком качестве часто использовали иероглифический орнамент, узор из свастик, помпонов и др.

Основные сюжеты орнамента династии Юань: «три друга в зимнее время», абстрактный рисунок с изображением лепестков лотоса, водных цветов, птиц и пейзажей,

исторических сюжетов, мифологический орнамент и др.

Узор «три друга в зимнее время» представляет собой изображение бамбука, сосны и сливы. Такой рисунок часто встречается на ткани, керамике, изделиях из металла, лака, скульптуре. Популярность этого орнамента во время правления монгольской династии Юань может быть связана с тем, что общество испытывало большое давление со стороны властей. Люди обращались к сосне, бамбуку и сливе как символам воли и стойкости, чтобы показать, что в тяжелые времена они также могут сохранить непоколебимую честность и вынести все испытания.

Форма, содержание и смысловое наполнение китайского орнамента менялись с течением времени в соответствие с формами общественного и политического развития. Так, в древнем обществе орнамент имел магическое, тотемное значение, в феодальный период отражал политические принципы, а в новое время получили распространение национальные благопожелательные узоры. Движущей силой создания орнамента служила не объективная реальность, а требования идеологической концепции. Поэтому узор не ограничивался простой передачей объективной реальности, а являлся соединением последней и духовных запросов человека, переплетением формы и содержания, что делало его цельным произведением, сочетающим дух и материю. Эта эстетическая особенность китайского орнамента определила, что его форма должна раскрывать содержание (то есть, через определенную форму здесь должен передаваться определенный смысловой подтекст).

В китайском орнаменте большое значение придавалось сочетанию контрастов. В процессе складывания узора появились определенные нормы – «дизайн», зависящий от горизонтальной и вертикальной проекции изображения. К такому дизайну относятся: танский травяной узор, «встреча с радостью», «вьющаяся ветка» и т.д. Сформировались такие способы создания узоров, как «упрощение», «увеличивающее изменение», «объединение», «разделение» и т.д. Кроме того, существовали и устойчивые формы орнамента: дракон, феникс, цилинь[3], Будда, и множество других. Противопоставление контрастности и цельности в китайских узорах придавало им изменчивость, способность к обновлению, гарантировало их процветание и жизненную силу.

Китайские традиционные орнаменты можно разделить на несколько групп:

1. Узоры с изображением небесных явлений.
2. Геометрические узоры.
3. Растительные узоры.
4. Узоры с животной тематикой.
5. Узоры, символизирующие счастье, процветание, долголетие, радость, богатство и т.д.

С развитием орнамента расширялся спектр типов используемых сюжетов и благопожелательных значений. Существовали узоры, предназначенные для императорского дворца, или для жилища простого человека, ханьские узоры и узоры малых народностей, животные и растительные узоры, «узоры четырёх духов» и т.д.

Китайское учение «инь–ян» делило все сущее на иньское и янское начала, а «пять первоэлементов» – вода, огонь, земля, дерево и металл – обозначали пять первоначальных субстанций, образовавших Вселенную. Считалось, что есть пять сторон света: север, юг, запад, восток и центр. В соответствии с этим вводилось пять основных цветов: темный (предположительно темно-зеленый), желтый, красный, белый и черный. Созвездия рассматривались по аналогии с земными структурами, представляясь как дворцы, которые традиционно делились по сторонам света: восточный, южный, западный, северный и центральный.

Наблюдая за небосводом, люди пришли к выводу, что все «дворцы», кроме центрального, имеют форму какого-либо существа. Созвездие восточного дворца – форму дракона, а поскольку восток ассоциировался с темным цветом, то дракона востока стали называть «Темным драконом». Южное созвездие назвали «Алой птицей», т.к. по форме оно походило на птицу, а цвет юга – красный. Таким образом, символом западного созвездия стал Белый тигр, т.к., цвет запада – белый, а север – в Сюаньу (сюаньсы – черный цвет). Так появились обозначения небесных созвездий и символы сторон света.

Во времена династии Хань им стали приписывать способность отгонять злых духов, вот почему их изображения получили широкое распространение в качестве декоративных элементов: темного дракона, белого тигра, красной птицы изображавшейся в виде павлина или феникса, и Сюаньу – мифического животного, соединявшего в себе тело змеи и черепахи.

В Китае облака были объектами поклонения с древнейших времён: как явление природы облака переменчивы, и в представлении людей они служат предзнаме-

нованиями; облака неразрывно связаны с дождем, что имеет огромное значение для сельского хозяйства. Существует даже выражение «дух облака».

Облачный узор стал популярен при династии Хань, что было связано с религиозными представлениями того периода. Облачный узор часто можно видеть на керамике, ткани, вышивке, изделиях из лака и меди, гравировках того периода. Облачный орнамент династии Хань отличается от получившего распространение при династии Тан узора плывущих облаков. Танский узор происходит от древнего орнамента с фигурами свернувшегося безрогого дракона и птиц, и хотя, в целом, он очень похож на облачный орнамент, если присмотреться, можно заметить следы изображения голов зверей и птиц. К тому же популярность ханьского облачного орнамента была связана с культами божеств. На одежде этот узор выполнял четыре основные функции: во-первых, разграничивал другие орнаменты, создавая для каждого собственный небольшой участок, во-вторых, объединял все в единое целое, в-третьих, заполнял пустоту, в-четвертых, увеличивал общую выразительность изображения. Можно сказать, что в произведениях прикладного искусства династии Хань самым важным из узоров был именно облачный.

При династии Тан появился узор «облака и цветы», сочетавший четко различаемое изображение стебля и рисунок, похожий на лист или цветок. Особенная черта семантики такого узора – созвучие слов «облако» и «удача» – (юнь), благодаря чему облако стало символом удачи и счастья. В дальнейшем возникали все более искусные узоры («летящее облако», «неподвижное облако», «собирающиеся облака», «облако – как пожелаете» и т.д.), отображавшие богатство и разнообразие существующих в природе форм облаков. Узоры из облаков (юнь) и летучих мышей (фу) называется «счастливая удача» (фу юнь).

«Водяной» узор также очень популярен в орнаментальном искусстве Китая: вода – это источник жизни, а потому она обладает мистическим значением в культуре. В буддизме вода и лотос являются важными символами, означающими святость и чистоту. В древнем Китае существовала традиция жертвоприношений на воде. Считалось, что вода (иногда заменяемая вином) может очистить тело и гарантировать расположение Неба. Нет ничего удивительного в том, что как источник человеческой жизни она пользуется уважением и почитанием.

В природе вода ведет себя по-разному: она может быть ровной или безостановочно бегущей, может журчать или волноваться, и т.д. Непрерывный бег и переменчивость воды стали залогом того, что орнамент с ее изображением обладает множеством вариаций: спокойной волны, волнующейся реки, пены на воде, водяного жемчуга и пр. Водяной узор обладает множеством разнообразных форм, богатством значений и смыслов и пользуется большой популярностью. Неудивительно, что он часто встречается в качестве декоративного орнамента. Водяной узор чаще всего усиливает общее впечатление от изображения, заполняя пустоты или завершая композицию.

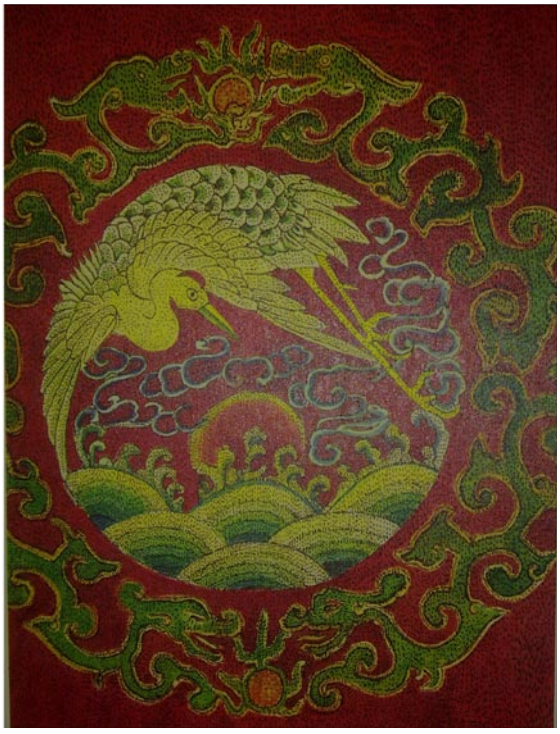
Среди геометрических мотивов следует отметить прямоугольный узор, свастику и диск.

Прямоугольный узор – один из древнейших в Китае, появившийся из громового орнамента на бронзовых сосудах периода династии Инь-Шан. Он состоит из бесконечного числа коротких прямых линий, соединенных вместе. Внешне узор напоминает иероглиф «возвращаться». Является стандартным геометрическим орнаментом. В чуть более свободной форме он напоминает спираль или арку. Является символом дождя, несущего процветание сельскому хозяйству. Позднее благодаря тому, что этот узор можно продолжать бесконечно, он стал ассоциироваться с положительными коннотациями бесконечности, протяженности и символизировать длительный отрезок времени или перерождение в буддийском понимании. Это очень распространенный орнамент, он встречается на шелке, в фарфоре и керамике, резьбе, архитектуре и т.д.

Диск возник из традиционного китайского узла, и, подобно традиционным узлам, имеет множество подвидов и форм. Он может быть квадратным, круглым или неровным, однако во всех своих модификациях сохраняет эстетическую ценность. Поскольку линии этого узора сплетаются подобно веревке в традиционных узлах, создавая ощущение отсутствия начала и конца, имея при этом особую ритмическую композицию, узор был назван диском.

Основными растительными сюжетами узоров являются лоза, пион, лотос, хризантема, слива, орхидея, гриб линчжи, хурма, сосна, бамбук и др. Пион, лотос, хризантема и слива – это цветы четырех времен года. Пион символизирует весну, лотос – лето, хризантема – осень, а вишня – весну. В период династии Мин было

Нефритовая ваза династии Сун с изображением цветущей сливы.



Орнамент «зубы, растущие из моря», династия Хань.

Орнамент «дракон», династия Тан.

популярно сочетание этих четырех цветов в разнообразных узорах, получивших единое наименование: узоры «сплетения цветов четырех времен года».

Множество гипотез было выдвинуто китайскими учеными о происхождении орнаментального образа дракона, и среди них основными считаются три. Первая предполагает, что дракон был тотемом, поэтому и стал символом китайского народа и породил специфический элемент культуры, сохранивший огромное значение на протяжении многих веков. По сей день потомки Желтого Императора и Императора Яня (персонажи китайских легенд) – жители Поднебесной – считают себя потомками драконов.

Вторая гипотеза предполагает, что происхождение образа дракона было обусловлено природными факторами, такими как гром, молния, ветер и дождь, которые не могли быть объяснены древним человеком, и, потому приписывались богам.

В соответствии с третьей гипотезой образ дракона сформировался в рамках традиционных взглядов древних китайцев. Дракона описывали и изображали как существо, сочетающее в себе признаки нескольких животных.

Можно сказать, что дракон остается божественным созданием в сознании китайцев. Он – символ страны и императора, все изображения этого мифического животного всегда соотносились с персоной императора. В имперских постройках можно обнаружить множество ярких, великолепных, разнообразных узоров с драконами. Орнамент с драконом таит в себе смысл подъема, воодушевления, раскрытия, перемен и т.д. Существует множество народных мифов и легенд, связанных с этим существом.

Популярны и такие орнаменты с драконами: «дракон и феникс приносят удачу», «два дракона играют с жемчужиной», «дракон летит, тигр бежит», «дракон летит, феникс танцует», «дракон вызывает дождь из облака», «дракон-повелитель наводнений выдыхает туман» и др., со значением удачи и счастья. Кроме того, существуют непрерывные узоры, выполненные в форме упрощенного изображения дракона и означающие бесконечное счастье и удачу.

Многовековая история Китая подарила нам особую культуру, и декоративное искусство является яркой ее жемчужиной. Пропустив через себя разнообразный материал (явления природы, животный и растительным мир, мифы и легенды), оно породило исполненный глубокого смысла орнамент, отражающий древние традиции и устремления к гармонии, миру и счастью.

Список литературы:

[1] Ду Му. Весна в Цзяннани. Пер. Б. Мещерякова // Стихи тысячи поэтов: антология китайской поэзии «ши» VII–XVI вв. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://baruchim.narod.ru/

[2] Чжао Ханьшэн. Ткачество, крашение и набивка тканей в древнем Китае. – Пекин, 1997.

[3] Чжань Янь. Китайский костюм эпохи Мин: Орнамент, декоративные особенности и символика. Дисс. ... канд. искусствовед. – М., 2003. – 174 с.

[1] Девятого числа девятого лунного месяца китайцы отмечают праздник «двойной девятки», который также называют праздником стариков. До династии Тан этот праздник официально считался народным, а в последующие исторические периоды традиция сохранялась и дошла до наших дней. Традиционно в этот праздник люди поднимаются в горы и едят специальные праздничные лепешки. Издревле существует традиция любоваться хризантемами в этот день, вот почему его также называют праздником хризантем. Существовала и традиция втыкать в волосы веточки кизила, поэтому возник и «праздник кизила». Кизил обладает лекарственными свойствами, на нем настаивали вино, которое употреблялось в медицине. По народным представлениям, так как «двойная девятка» омонимична словам «долго-долго», праздник связан со здоровьем и долголетием.

[2] Ду Му (803–852) – поэт, живший в конце династии Тан, по национальности ханец, второе имя Мучжи, псевдоним – «отшельник из Фаньчуань», родом из тогдашнего столичного округа (сейчас г. Сиань, провинция Шэньси), внук министра Ду Ю. В своем стихотворении он описал расцвет буддизма в эпоху Южных и Северных Династий.

[3] В китайской мифологии – чудо-зверь, главное из 360 животных, проживающих на суше. Его иногда включают в перечень четырёх благородных животных наряду с драконом, фениксом и черепахой – вместо тигра.