

Столыпинский
вестник

Научная статья
Original article
УДК 37.026

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ ОРНАМЕНТОВ

CULTURAL FEATURES OF TRADITIONAL CHINESE ORNAMENTS

Яо Жуйюй, аспирант, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет (АлтГУ)» (656049, Барнаул, пр. Ленина, 61), Тел. +7 (3852) 291-291, 932466349@qq.com

Ruiyu Yao, postgraduate student, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Altai State University (AltSU)" (656049, Barnaul, Lenin Ave., 61), Tel. +7 (3852) 291-291, 932466349@qq.com

Аннотация: Китайские орнаменты являются традиционной составляющей древней Китайской культуры. В орнаментах их авторы пытались отобразить духовную культуру Китая и олицетворение различных миров, которые почитались в Китае. Так же в орнаментах отображались элементы традиционных верований жителей Китая. Китайский орнамент имеет многовековую историю, и изложить все его культурные особенности в рамках всего лишь одной статьи вряд ли представляется возможным. Мы попробуем прикоснуться и исследовать лишь часть узоров в виде орнамента, изображенных на предметах декоративно-прикладного искусства в КНР. Органичной частью китайского искусства является создание орнаментов, в которых преломляются тысячелетние обычаи и традиции

китайского народа, его философия, особенности эстетических установок и образа мышления. В связи с вышеизложенным, автором настоящей статьи, была предпринята попытка научного анализа и критического осмысления культурных особенностей традиционных китайских орнаментов.

Abstract: Chinese ornaments are a traditional component of ancient Chinese culture. In the ornaments, their authors tried to reflect the spiritual culture of China and the personification of various worlds that were revered in China. The ornaments also reflected elements of the traditional beliefs of the people of China. Chinese ornament has a long history, and it is hardly possible to present all its cultural features in just one article. We will try to touch and examine only part of the patterns in the form of ornaments depicted on objects of decorative and applied art in the PRC. An organic part of Chinese art is the creation of ornaments that reflect the thousand-year-old customs and traditions of the Chinese people, their philosophy, peculiarities of aesthetic attitudes and way of thinking. In connection with the above, the author of this article made an attempt to scientifically analyze and critically comprehend the cultural characteristics of traditional Chinese ornaments.

Ключевые слова: китайская культура, традиционный орнамент, древняя культура КНР, олицетворения миров и верований в орнаменте, культурные особенности орнамента, традиции народа.

Keywords: Chinese culture, traditional ornament, ancient culture of the People's Republic of China, personifications of worlds and beliefs in the ornament, cultural features of the ornament, traditions of the people.

Взаимоотношения между природой и человеком занимают в китайском искусстве одну из центральных мест. Окружающая действительность визуализируются в виде образов и узоров, изображенных на предметах декоративно-прикладного искусства. Органичной частью китайского искусства является создание орнаментов, в которых преломляются тысячелетние обычаи и традиции китайского народа, его философия, особенности эстетических установок и образа мышления. [5, с. 176]

Китайский традиционный орнамент и его культурные особенности.

Благопожелательные узоры как важнейший элемент китайского национального орнамента

Невозможно представить себе традиционную китайскую культуру без пронизывающего всю материальную и духовную сферу бытия народа орнамента, несущего в себе благопожелательный смысл. Впервые этот термин стал широко известен благодаря классическому древнекитайскому произведению «Чжуан-цзы».

Это слово содержало в себе такие смыслы, как благосклонность судьбы, благополучие и достаток. Любопытно, что дословный перевод на русский язык означает ничто иное, как «счастливый баран». Здесь мы имеем дело с ярким примером тесной связи с далеким кочевым прошлым народов, населяющих древний Китай, когда наличие отары хорошо откормленных баранов символизировало достаток, благополучие, было благим, счастливым признаком. [4, с. 126]

С течением времени этот термин по смыслу стал гораздо шире, включая в себя такие понятия, как радость, богатство, долголетие, счастье, все то, что конфуцианцы называют «элементами полного счастья», и которые занимают в китайском орнаменте центральное место.

Большое значение в структуре благожелательного орнамента национальных китайских украшений и одежды занимает так называемый зооморфный тип узоров, изображающих насекомых, рыб, птиц и других животных. В китайских мифах наиболее популярными были такие существа, как черепаха, дракон, тигр, феникс.

В восточноазиатских странах дракон традиционно символизирует счастье, поскольку он сумел получить доступ к напитку бессмертия. В китайском мировоззрении он является представителем ЯН, символизирующим плодородие и размножение. Драконы являются центральными фигурами во многих китайских сказках и легендах, а также центральными элементами сюжетов в изобразительном искусстве. [1, с. 102]

Любопытный факт, что в Древнем Китае количество драконов на генеральских одеждах было отнюдь не случайным, а было строго регламентировано. Например, только на одеянии императора могли быть изображены девять драконов. Дракон сине-зеленого цвета символизирует восход солнца, самого императора. Это сказочное существо с пятью когтями было неотъемлемым элементом орнамента предметов домашнего обихода, императорских одежд и самого трона императора. Принцы первой и второй категорий также имели право использовать этот символ. Принцы более низких уровней были достойны лишь драконов с четырьмя когтями. Степень значения этого символа характеризуются, например, тем, что Лицом Дракона называли лицо Императора, а его трон был тронем Дракона. Император в Китае не просто умирал - его на небо уносил на своей спине дракон.

По народным поверьям, зимовали драконы под землей, поднимаясь на второй месяц в небеса, принося с собой первые дожди и гром. Становится понятными истоки традиции отмечать во втором лунном месяце (на второй его день) пышные празднества, сопровождающиеся богатыми фейерверками, которое китайцы еще называют «Драконом, поднимающим голову».

Среди частых сюжетов в декоративном искусстве мы встречаем совместную игру двух драконов с жемчужиной, что позволяет вызвать благодатный дождь, обеспечивающий богатый урожай и благополучие людей.

В китайской иерархии божественных существ дракон был на почетном третьем месте, уступив первенство лишь небу и земле. Имеется великое множество вариантов изображения дракона, однако все они отражают его воинственность и суровость, а также величественный характер. [3, с. 213]

Феникс. Считается, что это название произошло от слова ветер - фэн, и это понятие обозначало божество ветра, являющегося посланцем Небесного владыки. Согласно китайским верованиям, местом обитания феникса была красная пещера. Этот факт послужил объединению двух образов - Чжу-цяо или красной птицы, символизирующей южную часть света и именно феникса.

Черные, синие, красные, белые и желтые цвета его оперения символизируют пять людских добродетелей, среди которых верность и знание обрядов, пристойность, чувство долга и человеколюбие. Характерными особенностями традиционных изображений птицы Феникс являются гребень на его голове, пышный хвост и большое крыло.

Китайские мифы приписывают фениксу способность предвещать благополучие и счастье, поэтому он везде является ожидаемым существом. В старину были известны женские парадные головные уборы, изготовленные в виде этой птицы, а про счастливых супругов говорят как о «летающих вместе самке и самце феникса».

Совместный танец феникса и дракона символизирует тесное взаимодействие между женским и мужским началом.

В тигре китайцы видели олицетворение свирепости и суровости, отваги, властолюбия и силы. Кроме этого, тигр был символом военной доблести. Изображения и изваяние тигра оберегают богатые жилые дома, магазины, здания правительственных учреждений и монастыри.

Со времен седой старины тигр для китайцев был защитником от злых духов и покровителем, поэтому для новорожденных нередко шили детские шапочки, копирующие голову тигра.

Небесные явления в узорах. В 9-м столетии до нашей эры в Китае получил распространение культ Неба, символизирующий тесную взаимосвязь между силами Неба, правителем и народом. Центральным аспектом концепции Неба была морально-этическая составляющая, а само небо выполняло контролирующие и регулирующие функции. [7, с. 73]

С давних времен китайцы также поклонялись **облакам**. Их переменчивый характер был символом различных предзнаменований, а их связь с дождем обуславливала их огромное значение для сельскохозяйственной цивилизации. Китайцы нередко даже говорят о «духе облака».

Религиозные воззрения эпохи династии Хань определили широкую популярность облачного узора. Его изображали в орнаментах гравировок,

вышивке, на изделиях из различных материалов, таких как медь, ткань или керамика. Можно с полным основанием говорить об исключительной значимости облачных узоров в прикладном искусстве эпохи Хань, где облако символизировало счастье и удачу.

Еще одним традиционно важным элементом декоративного искусства Китая с древних времен был **«водяной» узор**, что неудивительно, поскольку вода традиционно считается источником жизни, и тема воды несет в китайской культуре мистический элемент. Водяные узоры в прикладном искусстве Китая отличаются огромным разнообразием форм, широким спектром значений и смыслов и пользуются неизменной популярностью. Как часть изображений, водяные узоры выполняют функцию элементов, завершающих композиционный замысел, заполняющих пустые пространства, и оказывающих усиливающее воздействие на восприятие всего изображения.

В современном толковании водяные узоры символизируют мудрость, общественную активность и богатство.

Считаем также необходимым остановиться на таких геометрических фигурах, как диск или узор прямоугольной формы.

В китайском орнаменте **диски** вышли из китайского традиционного узла, наследуя такие его характерные особенности, как большое разнообразие форм и подвидов. Диски китайских орнаментов существенно отличаются от привычных нам представлений о форме этих геометрических фигур. Они могут быть круглыми или квадратными, иметь значительные неровности, но неизменно сохраняют во всех вариантах эстетическую значимость. Сплетение узоров традиционного китайского орнаментального диска создает впечатление отсутствия начала и конца, им характерна уникальная ритмическая композиция. В своем большинстве узоры дисков олицетворяют растительный мир, где мы можем увидеть изображение орхидеи или лотоса, сосны или лозы, бамбука или пиона и т.д. [2, с. 73]

Узоры **прямоугольной формы** появились в орнаментах, украшающих бронзовые сосуды эпохи династии Инь-Шан, и считаются одними из наиболее

древних в Китае. Этот узор состоит из бесчисленного количества соединенных между собой прямых коротких линий. По внешнему виду он очень близок иероглифу, означающему «возвращаться». В отдельных вариантах он похож на арку или спираль. Прямоугольный узор символизирует дождь, как важнейший фактор благосостояния китайских крестьян.

В нашем обзоре мы не можем обойти своим вниманием традиционный китайский узел.

С древнейших времен узлы были инструментами передачи информации и смыслов в различных культурах первобытного общества. В китайском языке слово узел по своему звучанию очень похоже на «благопожелание», в связи с чем узел является символом достижения чего-либо желаемого в более чем достаточных количествах, другими словами, когда все факторы связываются между собой самым удачным образом.

Иероглиф Долголетие

Благопожелательные традиционные орнаменты содержат многочисленные варианты этого иероглифа. Здесь можно встретить сочетание с персиком бессмертия, цветами и летучими мышами, свастикой или облаками. Занимая в изображении центральную позицию, он символизирует долгую счастливую жизнь. [6, с. 1514]

Резюмируя вышесказанное, отметим, что смысловая и содержательная составляющие, форма традиционного китайского орнамента подвергались значительным изменениям с течением времени согласно особенностям политического и общественного развития. Тотемная и магическая смысловая нагрузка орнамента в древнейшем обществе сменилась политическими смыслами в эпоху феодализма, в настоящее время пришел период широкого распространения узоров, несущих смыслы благопожелания, отражающие уникальность богатейшей китайской культурной традиции.

Список использованной литературы

1. Вань, Ц. Влияние буддизма на традиционный китайский орнамент лотоса / Ц. Вань // Человек и культура. – 2021. – № 5. – С. 89-105.
2. Демидова, М. В. Традиционный орнамент в пространстве мультимедиа / М. В. Демидова, И. Б. Дадьянова // Культура и искусство. – 2022. – № 4. – С. 67-77.
3. Нечаева, А. С. Художественные особенности орнамента в искусстве традиционного ковроделия народов Горного Алтая / А. С. Нечаева // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 57. – С. 210-216.
4. Чжао Чэнь. Особенности развития китайского орнамента периода каменного века / Чжао Чэнь // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 56. – С. 122-128.
5. Чжао Чэнь. Подходы и методы исследования орнамента в китайском и российском искусствознании: общее и особенное / Чжао Чэнь // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2022. – № 58. – С. 173-179.
6. Чжао, Ч. Традиционный народный орнамент: специфика изучения китайской школой орнаментоведения (от эпохи Мин до политики "реформ и открытости") / Ч. Чжао // Манускрипт. – 2021. – Т. 14, № 7. – С. 1512-1516.
7. Чжао, Ч. Художественный язык и символическое значение китайских орнаментов с изображением животных / Ч. Чжао // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. – 2021. – № 4. – С. 68-75.

References

1. Wan, Ts. The influence of Buddhism on the traditional Chinese lotus ornament / Ts. Wan // Man and culture. – 2021. – No. 5. – P. 89-105.
2. Demidova, M. V. Traditional ornament in multimedia space / M. V. Demidova, I. B. Dadyanova // Culture and Art. – 2022. – No. 4. – P. 67-77.

3. Nechaeva, A. S. Artistic features of ornament in the art of traditional carpet weaving of the peoples of the Altai Mountains / A. S. Nechaeva // Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts. – 2021. – No. 57. – P. 210-216.
4. Zhao Chen. Features of the development of Chinese ornament of the Stone Age period / Zhao Chen // Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts. – 2021. – No. 56. – P. 122-128.
5. Zhao Chen. Approaches and methods for studying ornament in Chinese and Russian art history: general and special / Zhao Chen // Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts. – 2022. – No. 58. – P. 173-179.
6. Zhao, Ch. Traditional folk ornament: the specifics of the study of ornamentation by the Chinese school (from the Ming era to the policy of “reform and openness”) / Ch. Zhao // Manuscript. – 2021. – Т. 14, No. 7. – P. 1512-1516.
7. Zhao, Ch. Artistic language and symbolic meaning of Chinese ornaments depicting animals / Ch. Zhao // Bulletin of the St. Petersburg State University of Technology and Design. Series 2: Art history. Philological sciences. – 2021. – No. 4. – P. 68-75.

© Яо Жуйюй, 2023 Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №9/2023.

Для цитирования: Яо Жуйюй КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ ОРНАМЕНТОВ // Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №9/2023.