УДК 745/749(510-25)
ББК 85.12(5Кит-2Пекин)
Х98

Оригинальное название
«故宫纹样» («The Motifs of the Imperial Palace»)

Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

Научный редактор *Анна Донченко*
Перевод с китайского *Ксении Назаровой*

Хуан Цинсуй.

Х98 Запретный город. Образы китайского искусства / Хуан Цинсуй, Ли Цзяньфэй; пер. с китайского К. Назаровой. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 288 с. — (*Искусство. Подарочная энциклопедия*).

ISBN 978-5-17-171923-4

Запретный город — это самый обширный дворцовый комплекс в мире, расположенный в центре Пекина, его невероятное собрание произведений искусства было сформировано на основе императорских коллекций династий Мин и Цин.

Перед вами результат длительной работы команды исследователей, которая занимается интерпретацией, реконструкцией и графическим переводом орнаментов Запретного города. Эта книга содержит сотни векторных изображений, включая отдельные узоры, наброски линий и образцы цветовой палитры. В ней отражены пять знаковых видов прикладного китайского искусства, представленных в дворцовом комплексе Пекина: вышивка, фарфор, ковры, изделия из эмали и архитектура.

Традиционные узоры — это не только символы китайской культуры, но и отражение духовного мировоззрения всей нации. Прочитав эту книгу, вы увидите, что определенное сочетание цветов и орнаментов является выражением стиля и особенностей мастерства конкретной эпохи. Изменения формы и стиля отражали смену правящих династий, но неизменным оставалось стремление в прикладном искусстве отразить надежду на процветание и благополучие, поэтому эстетическое восприятие было тесно связано с тем, что сулило счастье.

Авторы выбрали более ста узоров, спрятанных в Запретном городе, чтобы проследить их происхождение и интерпретировать значение каждого орнамента. Это позволило им разработать 117 цветовых палитр традиционных узоров, которые приведены в книге с раскладкой в цветовой модели CMYK.

Книга будет интересна как ценителям китайского искусства, желающим детально изучить орнаменты, так и дизайнерам, ищущим вдохновение для своих проектов.

УДК 745/749(510-25)
ББК 85.12(5Кит-2Пекин)

Copyright © 2023 by Wenzang
Russian edition copyright © 2026 by AST Publishers LTD, through Nova Littera SIA and Gending Rights Agency.
All rights reserved.
© Назарова К., перевод
© ООО «Издательство АСТ»

ISBN 978-5-17-171923-4

Лишь вложив душу, можно достичь совершенства

Шэнь Юэ, историограф времен Южных и Северных династий[1], в своем трактате «История Сун[2]. В ожидании благоприятных предзнаменований» писал: «Благоприятное предзнаменование есть величайшая истина». В Древнем Китае особенно преклонялись перед благоприятными предзнаменованиями. Будь то правитель или же простой народ, их традиции и эстетическое восприятие всегда были тесно связаны с тем, что сулило счастье. На протяжении тысячелетий сформировались определенные «правила», которые стали отличительной чертой китайской культуры, эстетики и традиций. Это, в числе прочих, единство Неба (природы) и человека, любование красотой природы, стирание границ между собой и окружающей действительностью, между миром внутренним и внешним. Поскольку в основе лежит представление о гармоничном сосуществовании людей и природы, это нашло отражение в прикладном искусстве. И особенно глубокий смысл таят в себе традиционные узоры: они являют собой благоприятные предзнаменования. Во времена династий Мин и Цин[3] все это достигло расцвета. Появилась своего рода формула: «Изображение должно иметь смысл, и этот смысл должен быть благоприятным». В Запретном городе[4] среди экспонатов есть свиток «Шанлинь» художника династии Мин Цю Ина. На нем очень много благопожелательных узоров.

С древних времен в Китае придавали большое значение искусству создания предмета: каким способом изготовить, какую форму придать, какой орнамент нанести. В изделие вкладывали душу и надежду на счастье. Считалось, что лишь с таким подходом можно достичь совершенства. В орнамент вплетается древняя философия. На протяжении тысячелетий рождалась и процветала безмолвная красота узоров. Можно сказать, что традиционный орнамент — не только символ китайской культуры, но и важное достояние, отражающее духовное мировоззрение всей нации.

Запретный город — свидетельство высшего расцвета культуры династий Мин и Цин. В нем не только собрана впечатляющая коллекция предметов искусства, но и сам комплекс — квинтэссенция пяти тысячелетий культуры Китая.

Запретный город — это сам дух нации, символ ее философии и идеологии. В этом огромном архитектурном комплексе множество сокровищ — ковры, фарфор, изделия из эмали и прочее. Их постоянно изучают, ведь в этих предметах сокрыт ключ к пониманию культуры. В них также нашли отражение политика, дипломатия и многие другие аспекты истории времен их создания. Исследуя орнаменты Запретного города, можно увидеть, как менялись «артерии» узоров на протяжении нескольких тысяч лет. В них заключен одухотворенный ритм живого движения[5], они глубоки и многогранны, и в них мы видим стремление к единению, несмотря на многочисленные различия.

1 Южные и Северные династии — период истории Китая с 420 по 589 г. *(Здесь и далее — примеч. пер.)*

2 Династия Сун — первое из четырех южных царств эпохи Южных и Северных династий.

3 Династии Мин и Цин — период истории Китая с 1368 по 1644 г. (Мин) и с 1644 по 1911 г. (Цин).

4 Запретный город — огромный дворцово-музейный комплекс в Пекине.

5 Одухотворенный ритм живого движения — первый принцип из трактата «Шесть законов живописи» китайского художника Се Хэ, который указывает на необходимость передачи живой сущности изображаемого, его жизненного, а не статичного начала.

Все реки впадают в море: внушительное разнообразие

Традиционные китайские орнаменты передавались из поколения в поколение с древних времен. Зародились традиционные узоры в эпоху неолита. Можно сказать, что в то время зародилось и все искусство Китая. Люди уже отличались от животных, и они постоянно исследовали необъятный мир природы и пытались преобразовать то, что видели. Так постепенно человек развивался, а вместе с тем развивалось его эстетическое сознание и закладывались основы культуры. Люди начинают лепить человекоподобные фигурки в соответствии с их представлениями о красоте, восприятием окружающего мира и потребностью в труде. Когда только зарождалась человеческая эстетика, в орнаментах эпохи неолита в основном преобладали простые и абстрактные геометрические узоры. Затем появились такие орнаменты, как «рифленый», «витой», «пояс из колец»[1], «низаный жемчуг»[2], «спиралеобразный», «узор тетивы лука»[3] и т. д. Эти узоры, состоящие из отдельных линий, располагали симметрично, а также повторяли несколько раз на изделии. Также можно отметить, что орнаменты адаптировались к виду изделия. В то же время духовное сознание первобытного человека было религиозным и анимизм глубоко укоренился в его мышлении. Большинство зооморфных и растительных орнаментов отражают поклонение родовому тотему. Например, узоры с рыбами, лягушками, птицами, цветами, облаками, солнцем, драконами или фениксами демонстрировали стремление человека к диалогу с природой. Можно увидеть, как начинают прорастать зачатки эстетики Древнего Китая, которая через несколько десятков веков станет основой народного искусства.

Когда этническая группа китайцев вошла в рабовладельческие общества Ся[4], Шан[5] и Западная Чжоу[6], господство теократической мысли поклонения Небу и богам привело к глубоким изменениям в орнаментах бронзового века. Теперь, когда появилось государство и жертвоприношениями и гаданиями управлял правитель, орнаменты стали символом превосходства высшей власти над природой. Орнаменты того периода в основном представляют собой узоры из изображений сказочных существ или реалистичных животных, дополненные геометрическим рисунком. Появились следующие сказочные узоры: орнамент «таоте»[7] (узор из морд чудовищ), «дракон куй-лун»[8], «свернувшийся дракон»[9], «феникс куй-фэн»[10], «совы»[11] и т. д. Реальными животными, из изображений которых состоял орнамент, были быки, бараны, тигры, змеи, вороны, цикады и т. д. Геометрическим орнаментом, как правило, украшали дно или края бронзового изделия. Обычно это были облака и молнии, переплетение молний[12], спиралеобразные рисунки и т. д. Соединив воедино все элементы, получали мистиче-

1 «Пояс из колец» — древнекитайский орнамент, представляет собой цепочку кругов, в которые вписан еще какой-либо узор.

2 «Низаный жемчуг» — древнекитайский орнамент, представляет собой круг, состоящий из кружочков поменьше, напоминающих жемчуг.

3 «Узор тетивы лука» — древнекитайский орнамент, представляет собой многочисленные линии вокруг глиняного изделия. Создавался при помощи тетивы лука.

4 Династия Ся — период истории Китая с 2070 по 1765 г. до н. э.

5 Династия Шан — период истории Китая с 1766 по 1122 г. до н. э.

6 Династия Западная Чжоу — период истории Китая с 1027 по 770 г. до н. э.

7 Таоте — мифическое таинственное чудовище, пятый сын дракона. Считался очень свирепым и прожорливым.

8 Дракон куй-лун — мифический одноногий дракон.

9 Орнамент «свернувшийся дракон» — древнекитайский узор, изображающий дракона, обвившегося вокруг своей головы.

10 Орнамент «феникс куй-фэн» — древнекитайский узор, изображающий мифологическую птицу, напоминающую феникса. Орнамент отличается абстрактной формой.

11 «Сову» китайцы относят к сказочным орнаментам, так как для них эта птица таинственная и сверхъестественная.

12 «Переплетение молний» — древнекитайский орнамент, состоящий из соединенных друг с другом линий в форме буквы Т и заполненный символами молний. Был популярен с конца династии Шан до начала династии Западная Чжоу. Вновь стал популярен в эпоху Сражающихся царств (V в. — 256 г. до н. э.).

13 Эпоха Вёсен и Осеней — период истории Китая с 771 по 476 г. до н. э.

14 Эпоха Сражающихся царств — период истории Китая с 475 по 221 г. до н. э.

15 Династия Цинь — период истории Китая с 221 по 207 г. до н. э.

16 Династия Хань — период истории Китая с 206 по 220 г.

17 Круглая черепица — замыкающий черепичный желоб, который украшали узорами и надписями.

ский, строгий и четкий стиль украшения предметов. На твердом и грубом бронзовом изделии такие орнаменты смотрелись очень эффектно.

По сравнению со специфичным изображением сказочных мотивов в орнаментах предыдущих эпох, узоры периода Вёсен и Осеней[13], а также Сражающихся царств[14] претерпели некоторые изменения, став более реалистичными и яркими. Изображения драконов, фениксов и других животных, а также растений были теперь намного живее и динамичнее. Появились орнаменты со сценами охоты, войны, сбора тутовых листьев и т. д. Подобно летописи человеческой деятельности, они демонстрируют разнообразие жизни и региональные особенности тех эпох. В контексте единого развития династий Цинь[15] и Хань[16] декоративно-прикладное искусство продолжило традиции прошлого и открыло новые пути для будущего развития. Круглая черепица[17], лаковые изделия, бронзовые зеркала, скульптуры, каменные барельефы, изразцы династии Цинь по большей части украшались орнаментами с животными и птицами. Ранняя и поздняя династии Хань взяли за основу орнаменты династии Цинь и, смешав с собственным уникальным стилем, значительно шагнули вперед в развитии декоративно-прикладного искусства. Стали набирать популярность учение Хуан-Лао[18] и размышления о смерти и достижении бессмертия, что нашло отражение в таких орнаментах, как «четыре божества»[19], «журавли небожителей»[20], «небожители верхом на оленях», «крылатые люди»[21], «благовещие облака»[22], «барсы и тигры», «возносящиеся на небеса колесницы» и т. д. Каждый узор таил в себе счастливое предзнаменование. Украшение предметов такими орнаментами — это молитва китайцев о благословении Небес, о превращении невзгод в удачу. В таких узорах можно увидеть размышления о поиске бессмертия и возможности вознестись на Небеса. Кроме того, с грандиозным развитием общества, экономики и международных отношений династии Хань значительного прогресса достигли ремесла, например изготовление лаковых изделий, ткачество и т. д. Орнаменты с благовещим зверем[23] и облаками, вышивка «долголетие»[24] и прочие украшения дополняли друг друга, являя живые и яркие картины. После открытия Шелкового пути получили распространение орнаменты «гранаты»[25], «виноград»[26], «жимолости»[27] и прочие растительные узоры. Ветер принес семена культуры Западного края[28] и посадил их в благодатную почву Срединной равнины[29].

Северная и Южная династии, а также династии Вэй и Цзинь[30] пережили почти четыреста лет войны, сильнейшие потрясения в обществе. Ухудшение условий жизни, глубокие страдания и невзгоды подготовили хорошую почву для распространения буддизма. Религия стала не только путем духовного поиска освобождения от мирских оков для народа, но и важнейшим идеологическим инструментом для правящего класса. Стремительное развитие буддизма способствовало большому скачку в декоративно-прикладном искусстве. Растительные узоры трансформировались

18 Учение Хуан-Лао — синкретическое направление древнекитайской философии, популярное в конце периода Сражающихся царств и в ранние годы династии Западная Хань. Получило свое название от двух основателей даосизма — императора Хуан-ди и философа Лао-цзы.

19 Орнамент «четыре божества» — изображения четырех существ, символизирующих стороны света и четыре сезона: зеленый дракон, белый тигр, красная птица и черная черепаха.

20 Журавли небожителей — ездовые птицы людей, достигших бессмертия и вознесшихся на Небеса.

21 Крылатые люди — в Древнем Китае даосизм называли «крылатым учением» и считалось, что когда человек достигает бессмертия, то он обретает крылья.

22 Благовещие облака — в китайской культуре облака, которые символизируют благополучие и предвещают счастье. В древнекитайских мифах на облаках перемещаются боги и небожители.

23 Благовещий зверь — другое название цилиня, волшебного существа с рогами, туловищем коня, ногами оленя и головой дракона. Считается благородным животным, символизирующим мир и спокойствие.

24 Вышивка «долголетие» — вышивка, относящаяся к эпохе династии Западная Хань. Ею украшали покрывала, которыми укрывали мертвых при захоронении. Основными узорами были изображения тумана и благовещих облаков, а главным рисунком — три сферических орнамента, дополненных крылатыми людьми, фениксами, многочисленными небожителями и мифическими животными, символизирующими небо, землю и мир людей.

25 Гранат — один из благопожелательных символов в Китае. Пожелание большого потомства и семейного счастья.

26 Виноград — один из благопожелательных символов в Китае. Пожелание изобилия, плодородия, процветания и материального достатка.

27 Жимолость — один из благопожелательных символов в Китае, обычно вышивался. Пожелание любви и нежности.

28 Западный край — принятое в китайских исторических хрониках наименование регионов, расположенных в Центральной Азии.

29 Срединная равнина — самоназвание Древнего Китая.

30 Северная и Южная династии, династии Вэй и Цзинь — исторический период с 220 по 589 г.

в буддийский орнамент. Так, буддизм стал неотъемлемой частью искусства Китая. Поэтому большое количество растительных орнаментов, таких как узоры «цветы лотоса»[31], «листья и травы», «скрученная/свернутая трава»[32], «гранаты», «виноград», «камелии»[33], «цветы бао-сян»[34] и т. д., стали появляться на фресках, каменных бордюрах, потолках[35] и других архитектурных деталях, а также на утвари. Орнаменты впитали художественный стиль Центральной равнины и, смешавшись с культурой Западного края, явили новое обличье. Две династии Суй[36] просуществовали в общей сложности тридцать семь лет. Хотя их правление было коротким, однако благосостояние государства было стабильным и прочным. Орнаменты той эпохи сочетали в себе изящество узоров Южных и Северных династий и в то же время продолжили традицию буддийского искусства. Так появился стиль ранней эпохи Тан[37]. Орнаменты характеризовались естественным и реалистичным изображением птиц и зверей. Подъем, уверенность и открытость эпохи Тан создали невероятно богатую и прекрасную эстетику декоративного искусства, ставшую вершиной культурного и художественного развития. Орнаменты на шелке, золотой и серебряной утвари, трехцветном фарфоре, резных и инкрустированных лаковых изделиях и других произведениях искусства династии Тан, как правило, отличались сложностью композиции, симметрией, гармоничностью и динамикой линий. С развитием торговли по Шелковому пути в эпоху Тан произошло еще более глубокое слияние восточной и западной культур. Широкое распространение получил орнаментальный стиль «линъян-гун» — композиции в круглых или овальных рамках из жемчужных нитей, внутри которых размещались парные[38] изображения противостоящих животных. Претерпел значительные изменения орнамент из фениксов. Теперь парящие в небе птицы обрели женские отличительные черты, а орнамент получил название «фениксы и луани»[39]. Прошли через художественную обработку, став ярче и детализированнее, орнаменты «цветы бао-сян», «цветы в круге», «чаньчжи»[40], «гранаты», «виноград». Они привнесли свежесть красок в декоративно-прикладное искусство эпохи Тан.

Эстетическое очарование эпохи Сун заключается в простоте и минимализме, пришедших на смену роскоши и лоску. Орнаменты того периода можно охарактеризовать одним словом — «естественность». Развитие сунского фарфора повлияло на реконструкцию глянцевых и четких растительных орнаментов, таких как «банановые листья»[41], «хризантемы»[42], «лотосы» и т. д. Образованные люди горячо любили живопись в жанрах «горы и воды», «цветы и птицы». Под влиянием изобразительного искусства орнаменты цветов и птиц стали более реалистичными, однако сохранили флер таинственности. Кроме того, узоры по-новому открылись на сунской парче[43], демонстрируя изысканный и пленительный стиль. Например, классический вид парчового орнамента — парча «восьмигранники» — взял за основу танскую композицию «низаного жемчуга», сочетая в себе искусные пропорции и идею цветов в круге узоров «путь шаров»[44],

31 Лотос — в буддизме символ мудрости и познания.

32 Узор «скрученная/свернутая трава» — один из традиционных китайских узоров. Он в основном состоит из жимолости, лотоса, орхидеи, пиона и других цветов и растений. После обработки они выкладываются в виде S-образной волны, образуя двусторонний непрерывный узор.

33 Камелия — в Китае символ союза двух людей. Чашечка цветка символизирует мужчину, а лепестки — женщину.

34 Цветы бао-сян — растительный орнамент в буддийском изобразительном искусстве, заимствованный из представлений о флоре Индии и Центральной Азии. Одним из прототипов этих цветов является лотос, священный цветок буддизма. Изначально словом «баосян» буддисты почтительно называли статую Будды.

35 Обычно потолки расписывались орнаментом из водорослей, так как считалось, что это убережет здание от пожара.

36 Династия Суй — период истории Китая с 581 по 618 г.

37 Династия Тан — период истории Китая с 618 по 907 г.

38 В Китае считалось, что удвоенное изображение благопожелательного символа принесет удачу в двойном размере.

39 Феникс и луань — мифологические птицы, символ неразлучной супружеской пары.

40 Орнамент «чаньчжи» — традиционный китайский узор в виде сплетающихся веток растений и стеблей цветов.

41 Банановые листья — благопожелательный символ в Китае. Пожелание счастья, богатства и долголетия.

42 Хризантема — в Китае символизирует женское начало, целомудренность, спокойствие и умиротворение.

43 Сунская парча — материал для книжных обложек-переплетов.

44 Орнамент «путь шаров» — традиционный китайский узор. Большой круг используется как центр для формирования тематического орнамента из нескольких маленьких кругов сверху, снизу, слева, справа и в четырех углах. Круги соединяются друг с другом, создавая непрерывный узор. В середине больших и малых кругов размещаются изображения птиц и зверей или же геометрические орнаменты.

«фонарики»[45] и других. Художник и искусствовед Пань Тяньшоу однажды сказал о живописи эпохи Юань[46]: «Унаследовав весь расцвет дворцовой живописи династии Сун, она развивалась естественным образом в условиях, созданных юаньскими художниками». В эпоху Юань была сформирована культурная система, в которой сосуществовали и взаимопроникали друг в друга монгольская, исламская и ханьская культуры. Появился знаменитый бело-синий фарфор цинхуа. Орнамент, которым украшали этот фарфор, стал отличительным знаком эстетического стиля династии Юань, а также повлиял на развитие фарфоровых узоров в династиях Мин[47] и Цин[48]. Орнаменты бело-синего фарфора династии Юань представлены в основном чрезвычайно сложным стилем. Такую технику живописи называли «внутри грубых линий таятся утонченные». Узоры очень четкие и детализированные. Самыми распространенными орнаментами, которыми украшали горлышко фарфоровых изделий или же их «плечики», были «банановые листья», «чаньчжи», спиралеобразные узоры, «денежный» узор[49], узоры «юньцзянь»[50] и т. д. В средней части изделия обычно размещали орнаменты из драконов, фениксов, цилиней, павлинов, водорослей, чаньчжи, пионов, композиций из сосны, бамбука и сливы[51], сюжетов с людьми и т. д. Нижнюю часть — как можно ближе к ножке — украшали орнаментом «лепестки лотоса». Фарфор могло украшать более десятка различных орнаментов.

Война, которая закончилась победой восставших крестьян, привела к основанию династии Мин. Развитие сельского хозяйства, ремесел и рост городов породило бесчисленное множество искусных мастеров, подняв ремесла на вершину мастерства. В период Юнлэ[52] император Чжу Ди отправил Инь Цина[53], Чжэн Хэ[54] и других на Запад, чтобы расширить морской Шелковый путь, а также послал Чэнь Чэна[55] в Западный край, чтобы вновь восстановить наземный Шелковый путь. В трактате «История династии Мин», том шестьдесят три, сказано: «Все страны приходят с данью, склоняясь пред мудрым владыкой, объединившим Китай и варваров воедино». Подъем внешней экономики и торговли, а также процветание культурных связей еще больше ускорили принятие чужеземных элементов украшения при дворе императора. Вся династия Мин придавала большое значение своему наследию и развитию ханьской традиционной культуры. Культура феодального общества достигла еще одной вершины. Ткачество и вышивка во времена династии Мин унаследовали художественные традиции парчи династий Хань и Тан, вобрав все лучшее. Использовалось множество орнаментов, однако они стали строго регламентироваться императором. Например, узоры «драконы», «фениксы», «питоны» теперь мог носить лишь феодальный правящий класс, подчеркивая тем самым свой статус. Узоры «журавли», «фазаны», «павлины», «гуси в облаках», «цилинь», «львы», «леопарды» и т. д. могли носить лишь должностные лица при дворе императора в зависимости от своего ранга. Парчу украшали и роскошными растительными орнаментами, такими как «чаньчжи» и «сломанные цветы»[56], демонстрирующими чистую и мягкую красоту природы. Кро-

45 Орнамент «фонарики» — традиционный китайский узор, обычно наносимый на изделия из фарфора. Представляет собой изображение дракона, вписанного в круг. «Зажигание фонаря» носит благопожелательный смысл — «рождение сына».

46 Династия Юань — период истории Китая с 1280 по 1367 г., время правления монголов.

47 Династия Мин — период истории Китая с 1368 по 1644 г.

48 Династия Цин — период истории Китая с 1644 по 1911 г.

49 «Денежный» узор — один из распространенных орнаментов, которым украшали фарфор. Представляет собой круги с квадратами в центре, напоминающие традиционную китайскую монету.

50 Юньцзянь — женская шаль из цветной парчи, богато расшитая символическими узорами.

51 Сосна, бамбук и слива — поэтический образ, символ крепкой, нерушимой дружбы. Сосна (символ долголетия) и бамбук — символы добродетельного человека с твердыми моральными устоями. Слива — символ красоты, весны и нового рождения (в первую очередь — стойкости).

52 Эпоха Юнлэ — девиз правления, которым оглашался основной курс политики государства, третьего императора династии Мин — Чжу Ди. Период времени с 17 июля 1402 г. по 12 августа 1424 г. Переводится как «Вечная радость».

53 Инь Цин — евнух при дворе императора Чжу Ди. До путешествия вместе с Чжэн Хэ совершил две дипломатические миссии на Запад.

54 Чжэн Хэ (1371–1435) — китайский путешественник, флотоводец и дипломат, знаменитый своими морскими экспедициями.

55 Чэнь Чэн (1365–1458) — политик и путешественник времен династии Мин.

56 Сломанные цветы — название букетов в Древнем Китае.

ме того, династия Мин была золотым веком китайского фарфора. В эпоху Юнлэ бурное развитие получил бело-синий фарфор цинхуа. Следуя устоявшимся традициям, его украшали орнаментами драконов, фениксов, чаньчжи, пионов и т. д. В эпоху Сюаньдэ[57] на смену бело-синему фарфору пришел пятицветный. Изменились и рисунки, теперь фарфор украшали цветами и птицами, бабочками, пейзажами гор и рек, фигурами людей и т. д. В эпоху Чэнхуа[58] появилась тенденция повсеместного использования маленьких фарфоровых чаш для вина, покрытых глазурью. Орнаменты на них смотрелись свежо, придавая изделию особую красоту и изящество. После эпохи Цзяцзин[59] фарфоровые изделия постепенно становились крупнее. Появились большие чаны, большие блюда и т. д. Орнаменты стали многокрасочными, и оттого еще великолепнее. Для украшения использовались узоры «журавли в облаках», «цветы и птицы у пруда», «морские животные», а также композиции из сосны, бамбука и сливы, фигуры людей и т. д. — сюжеты орнаментов были всеобъемлющими. Именно в этот период появляется мода на фарфор в маньчжурском стиле.

До вторжения в Срединную равнину, маньчжуры и монголы жили по соседству. Они привнесли с собой религию, культуру и эстетическое восприятие северных регионов. Император Нурхаци основал государство Поздняя Цзинь[60], перенес столицу в Шэнцзин[61] в провинции Ляонин и построил там свой дворец. Орнаменты, украшавшие дворец, отличались простотой и легкостью. В то время маньчжуры находились под влиянием эстетики ислама, буддизма и шаманизма, поэтому в узорах преобладали переплетенные травы, птицы и бабочки. После того как маньчжуры заняли Срединную равнину, правители династии Цин в основном сохранили традиционные ханьские орнаменты, которыми так восхищались правители эпохи Мин, что привело к слиянию ханьской и маньчжурской культур. Это можно увидеть в дворцовых вышивках и тканых коврах — орнаменты на них богаты разнообразными особыми сюжетами. От династии Мин они унаследовали узоры с изображением животных и птиц, приносящих удачу, таких как «драконы», «фениксы», «питоны», «цилини», «журавли», а также узоры «пионы», «сливы», «орхидеи», «бамбук», «хризантемы» и узоры других благоприятных цветов и трав. Также использовались орнаменты «радостная встреча»[62], «благовещие облака», «иероглиф долголетие», «символ солнца» и многие другие. Кроме того, женскую одежду стали украшать искусной вышивкой и дополнять плетеными шнурами, что способствовало стремительному развитию орнаментов. Они становились сложнее и роскошнее. Некоторые узорчатые ковры из императорского дворца передавались из поколения в поколение, другие — преподносились в дар в качестве дани. Поэтому помимо традиционных орнаментов «драконы и фениксы», «морская вода и речные скалы»[63], «летучие мыши»[64], «львы», «пионы» также можно обнаружить абстрактные иностранные узоры, такие как «пять растений», «гранаты», «куркума», «пальмовые листья». Среди дворцовой утвари все более популярными

57 Эпоха Сюаньдэ — девиз правления императора династии Мин — Чжу Чжуаньцзи (Сюань-цзун). Период времени с 1426 по 1435 г. Переводится как «Провозглашение добродетели».

58 Эпоха Чэнхуа — девиз правления императора династии Мин — Чжу Цзяньшэня. Период времени с 1465 по 1487 г. Переводится как «Перевоспитание».

59 Эпоха Цзяцзин — девиз правления императора династии Мин — Чжу Шицзуна. Период времени с 1522 по 1566 г. Переводится как «Чудесное миротворение».

60 Государство Поздняя Цзинь — период истории Китая, промежуток времени с 1616 по 1636 г.

61 Шэнцзин — название города Шэньян во времена династии Цин.

62 Орнамент «радостная встреча» — традиционный китайский узор. Изображается в виде двух драконов, обращенных друг к другу. Два симметричных элемента (чаще всего птицы, бабочки, цветы или драконы-фениксы), расположенные по кругу или зеркально, символизируют гармонию, единство и радость встречи.

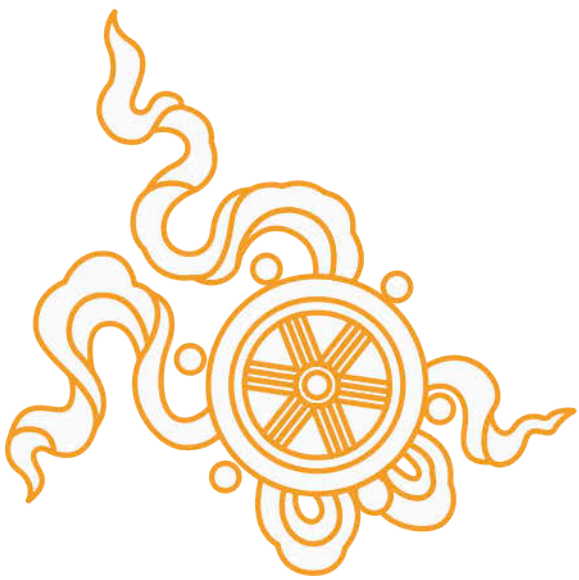
63 Орнамент «морская вода и речные скалы» — традиционный китайский узор, символизирует долголетие и объединение стран. Этим орнаментом обычно украшался подол императорского одеяния.

64 Летучая мышь — в Китае символ долголетия, удачи и счастья.

65 Восемь сокровищ Будды — восемь буддийских драгоценностей: колесо, балдахин, рыба, ваза, зонт, бесконечный узел, раковина и лотос.

66 Орнамент «буддийские сокровища» — типичный благопожелательный узор для декорирования фарфора во времена династий Юань, Мин и Цин. Узор не имел фиксированного изображения, и в него можно было включать любые буддийские реликвии.

становятся цветной фарфор, изделия из эмали и нефрита. Некоторые орнаменты и формы явно имитируют стили династий Сун и Мин. Например, узор «таотэ» (узор с изображением морды животных), узоры в виде дракона-куй и феникса-куй и другие орнаменты, которые появились еще во времена династий Шан и Чжоу. При дворе династии Цин сохранились конфуцианство, буддизм и даосизм, однако с точки зрения политики и культурной самобытности император больше склонялся к тибетскому буддизму. Поэтому в Запретном городе значительно увеличилось количество орнаментов на мебели и на буддийских ритуальных предметах с изображениями восьми сокровищ Будды[65], буддийских сокровищ[66], чинтамани[67], цветов страстоцвета[68] и т. д.

67 Чинтамани — в индуизме и буддизме магический камень, способный исполнять желания и исцелять любые болезни.

68 Страстоцвет — также известен как цветы бао-сян. В Древнем Китае считался воображаемым растением. Из-за сходства с лотосами и пионами орнаменты со страстоцветами использовались для украшения буддийских храмов.

Первопроходцы и дальнейшее развитие

Формирование орнаментов проистекает из развития эстетического восприятия прошлой эпохи, а также отражает потребности и достижения общества. Традиционные китайские узоры передавались из поколения в поколение. Это настоящее сокровище. Теперь они собраны в одном месте — в Запретном городе, огромном комплексе, хранящем долгую историю китайских династий, и во Дворце-музее, заключившем в себе суть традиционных орнаментов.

В настоящее время традиционные китайские орнаменты, которые пронизывают нашу повседневную жизнь, являются воспроизведением драгоценной национальной памяти и эстетического восприятия. Например, сейчас праздничные фестивали украшают узорами «благовещие облака», иероглифами «счастье» и «радость», «бесконечный узел»[1], «драконий фонарь» и «парные рыбы»[2]. Юаньсяо[3] и цветочные фонари украшаются орнаментом из цветов и трав, рыб и насекомых, картинами гор, вод и дворцов, диковинными благовещими зверями, театральными масками. Здания изнутри, а также мебель украшали узором из сопряженных квадратов[4], иероглифа 工[5], парчовым орнаментом[6], узором из ромбов и т. д. Такие орнаменты составляют геометрический стиль, и отличаются они четкой симметрией и гармоничностью изображения… Любуясь красотой узоров, мы не можем сдержать восхищенного вздоха. Это чувство в нашей крови, ведь в глубине души наш народ — романтик, поэтому мы все еще надеемся, что сияющие благопожелательные символы смогут продолжать наполнять сердца и вдохновлять. И верим, что еще больше людей смогут увидеть их и понять. В настоящее время во Дворце-музее Запретного города хранится бесчисленное множество культурных реликвий. Для исследователей дизайна, любителей традиционных узоров и просто широкой аудитории, которой хочется глубже познакомиться с орнаментами Запретного города, мы делаем графический перевод, анализируем, сравниваем и даже создаем цифровую визуализацию и разбираем узоры по частям. Все это помогает современному обществу разобраться в истинной ценности наших традиций.

С давних времен «быть первопроходцем» означало «с легкостью войти в историю». Считалось, что это намного легче, чем продолжать дело. Однако люди видят лишь внешнее великолепие работы первопроходца, но не могут разглядеть тяжелый труд, предшествовавший новым открытиям. Общий шаблон орнаментов и получившийся узор всегда отличаются. Каждая линия, каждый подобранный оттенок цвета могут быть связаны с каким-либо важным текстом, могут иметь какие-то важные отсылки в реальном мире. Поэтому точная интерпретация и графический перевод символов были одними из важнейших задач, с которыми команда «Хранители узоров» сталкивалась на протяжении многих лет работы над проектом

1 Бесконечный узел — одна из восьми драгоценностей буддизма, символ долголетия, мудрости и сострадания Будды.

2 Орнамент из парных рыб — традиционный китайский узор, символизирует двойное счастье.

3 Юаньсяо — вареные колобки из рисовой муки с начинкой, традиционное блюдо на китайский праздник Фонарей.

4 Орнамент «сопряженные квадраты» — узор в форме древнекитайского головного украшения, состоящего из двух пересекающихся квадратов.

5 Узор в форме иероглифа 工 («работа», «мастерство»), традиционный китайский геометрический узор, состоит из повторяющихся горизонтальных и вертикальных линий, напоминает «решетку» или «меандр», но с более строгими пропорциями. Геометрическая строгость узора символизировала стабильность и порядок.

6 Парчовый орнамент — традиционный узор для декорирования фарфора, состоит из непрерывных цепочек каких-либо предметов (цветы, символы солнца, панцири черепах, облака и т. д.), составляющих фигуру.

по изучению орнаментов. С 2018 года команда «Хранители узоров» занимается «переводом» традиционных китайских узоров. Каждый раз, когда мы отправляемся в путь, мы начинаем с гипотезы и приходим к проверке на практике, занимаемся полевыми исследованиями, а затем садимся за стол. В течение трех полных лет мы исследовали более ста городов и деревень, создали цифровые шаблоны и разобрали более тридцати тысяч орнаментов. Мы изготовили более двухсот шаблонов различных размеров. Эти с трудом сотворенные цифровые модели — результат более шестидесяти членов нашей команды.

Книга «Запретный город. Образы китайского искусства» показывает весь процесс работы команды «Хранители узоров» — от расшифровки до реконструкции всего Запретного города. Самая захватывающая часть — сотни векторных изображений орнаментов Запретного города, включая рисунки типов сосудов, горизонтальную проекцию, отдельные узоры, наброски линий и образцы цветовой палитры. Линии и цвета являются основой векторного изображения. Чтобы максимально сохранить внутреннее содержание и эмоциональность узора, необходимо предельно точно передать направление линий и восстановить истинные цвета. Занимаясь векторизацией, мы придерживались семи ключевых принципов: количественная деконструкция орнаментов, графическая напряженность, коэффициент компоновки на странице, коэффициент гармонии, размер узора, ощущение жизни и цветовой гаммы, а также мы сочетали структурный расчет и коррекцию линий для эффективного восстановления исходного цвета и лучшего представления каждой детали. Кроме того, дизайн должен опираться на теоретическую систему китайской эстетики ремесел и полностью учитывать воссоздание и интеграцию традиционных орнаментов в современный дизайн.

Первая глава этой книги представляет собой общее введение в орнаменты Запретного города. Чтобы дать читателям более полное понимание каждого узора, мы объясняем их значение, рассматриваем, какие формы они принимали в разных династиях или в разные промежутки времени, отмечаем, что исторически стало первоосновой и т.д. Вторую главу мы структурировали в соответствии с пятью знаковыми видами искусства, представленными в Запретном городе: вышивка, фарфор, ковры, изделия из эмали и архитектура. В ней мы показали контекст использования орнаментов на различных предметах Запретного города.

Культурные реликвии безмолвны, но орнаменты полны цвета. За последние шестьсот лет их постигли большие перемены. Они — история Поднебесной. Позвольте пригласить вас в увлекательное путешествие по страницам книги «Запретный город. Образы китайского искусства».

Глава
1

Общее введение в образы Запретного города

Орнамент «дракон»

Дракон — сказочное существо из мифов и легенд, глава всего сущего. Орнамент «дракон» — это общее название для узоров, которые изображают драконов различных форм, а также все их виды. В китайском словаре «Эръя»[1], раздел «Разъяснение драконов», говорится, что у дракона «три позиции и девять качеств». Три позиции — это тело от головы до плеча, от плеча до поясницы и от поясницы до хвоста. Девять качеств — это рога как у оленя, голова как у верблюда, глаза как у призрака, шея как у змеи, живот как у шэнь[2], чешуя как у рыбы, когти как у орла, лапы как у тигра и уши как у коровы. Сюй Шэнь (династия Восточная Хань) в своей работе «Шовэнь цзецзы»[3] записал следующее: «Дракон длинен подобно чешуйчатым, способен исчезнуть и способен появиться вновь, способен уменьшиться и способен увеличиться, способен укоротиться и способен удлиниться. В весеннее равноденствие возносится на небеса, в осеннее равноденствие спускается в пучину». Это показывает, что в глазах людей дракон обладал сверхъестественной силой. Китайский дракон родился в Китае. Его образ не только существует в воображении и в творчестве древних предков, но также является воплощением долгой пятитысячелетней истории Китая. Посредством развития и эволюции образ дракона становился все более сложным и глубоким, вобрав в себя целый комплекс национальной культуры.

В период первобытного общества древние люди, создавая облик дракона, следовали принципу «единство Неба и человека». Они заимствовали части образов животных, таких как змеи, рыбы, олени, ящерицы, свиньи и т. д., и сочетали их с природными небесными явлениями, такими как ветер, дождь, гром, молнии и т. д. Так постепенно рождался прототип примитивных драконьих орнаментов, встречающийся в различных областях. Они имеют разные формы, стили по большей части простые и постоянно меняющиеся. Во времена династий Ся, Шан и Чжоу эти узоры постепенно начали обретать узнаваемые формы дракона. Особенно хорошо это видно на бронзовой утвари периода династии Шан. Грубые и абстрактные, они отражают глубокое религиозное сознание людей, почитающих Небо и верящих в богов.

С середины династии Западная Чжоу драконий орнамент начал постепенно становиться менее жестким и величественным. Начиная с периода Вёсен и Осеней и периода Сражающихся царств до династий Цинь и Хань драконьи узоры видоизменяются, вокруг добавляется растительный орнамент в качестве украшения. Кроме того, стали различаться драконы с крыльями и без. Эпоха с династий Вэй, Цзинь, Южные и Северные до династии Тан и Сун — это период развития и расцвета драконьих орнаментов. Во времена династий Вэй, Цзинь, Южные и Северные появляется стиль «одухотворенный ритм живого движения»; во времена династии Тан государство было на пике процветания, и это сказалось на искусстве. Благодаря разнообразию ремесел и техник появились разные виды орнамента «дракон». Впоследствии императорский дворец стал украшаться орнаментами «свернувшийся в кольцо дракон», «шагающий дракон» и т.д. В результате слияния чужеземного узора «созвездие Козерога» с китайским изображением дракона получился орна-

1 Словарь «Эръя» — древнейший из сохранившихся толковых словарей китайских иероглифов, китайская энциклопедия.

2 Шэнь — мифологическая крупная устрица, в которую в воде превращается фазан. Способна выбрасывать воздух, создавая мираж здания.

3 «Шовэнь цзецзы» (букв. «Рассуждения о письменах и толкование иероглифов») — самый ранний из сохранившихся систематических иероглифических словарей, заложивших основу традиционной китайской этимологии.

мент «рыба-дракон». Во времена династий Юань, Мин и Цин орнаменты «дракон» по-прежнему процветали, однако их использование стали строго регламентировать. Только императорская семья могла использовать орнаменты с изображениями драконов в зависимости от статуса, ранга и обстоятельств. Стиль теперь еще больше подчеркивал торжественность и величие.

Орнамент «дракон» можно увидеть в Запретном городе как в архитектуре, так и на четырех драгоценностях кабинета[4]. На дворцовой одежде, постройках и фарфоре представлены типичные образцы орнамента «дракон». Императорское парадное одеяние лун-пао украшали вышивкой «прямосмотрящий дракон»[5] или «свернувшийся в кольцо дракон», чтобы придать величие правителю. На зданиях часто встречаются орнаменты «два дракона играют с жемчужиной» и «шагающий дракон». На фарфоре по большей части это орнаменты «восходящий и нисходящий дракон», «дракон в облаках» и «летающий дракон». Кроме того, на многих изделиях из эмали, собранных в Запретном городе, также изображен орнамент «рыба-дракон», возникший еще во времена династии Тан.

4 Четыре драгоценности кабинета — кисть, бумага, тушь и тушечница.

5 Орнамент «прямосмотрящий дракон» — традиционный китайский узор, изображающий свернувшегося в кольцо дракона, чья голова смотрит прямо вперед, на зрителя. Таким символом украшали одеяние императора.

Орнамент «феникс»

Орнамент «феникс» — основной в категории узоров с изображением птиц. В широком смысле он также включает в себя орнамент «луань». В этой книге мы в основном рассматриваем орнамент «феникс» как таковой. Изначально фениксы делились на самцов и самок. Последующие поколения постепенно стали называть их одним словом «феникс» и прославляли как царя птиц. Как и дракон, феникс также мифологическое существо, сочетающее в себе множество животных характеристик. В аннотации Го Пу к словарю «Эръя», раздел «Разъяснение птиц», есть подробное пояснение: «Феникс — благоприятная птица, обладает головой курицы, шеей змеи, челюстью ласточки, спиной черепахи, хвостом рыбы, сама она пятицветная и высотой около шести чи[1]».

Феникс — царь птиц, и его статус соответствует статусу лидера в человеческом мире, поэтому изображения фениксов пользовались большим уважением как тотем. Исходная гендерная принадлежность феникса была не женской, а мужской. Самым ранним упоминанием феникса было высказывание Чжуан-вана из царства Чу. Он использовал феникса, чтобы описать себя. Согласно «Историческим запискам» Сыма Цяня, он сказал: «Если в течение трех лет не будет поколения, то в будущем поколение достигнет небес; если в течение трех лет не будет пения, то в будущем пение будет изумительным». Благородный и уважаемый человек соответствует статусу уважаемого феникса, царя птиц. Более поздние династии также использовали феникса как символ мудрого и достойного правителя. От династии Хань до династий Вэй, Цзинь, Южная и Северная происходит постепенный переход к использованию феникса как метафоры отношений мужа и жены, символа супруга или супружеской пары. Отождествление феникса с женщиной началось во времена династии Тан. В эту эпоху орнаментом «феникс» начали украшать предметы, используемые женщинами.

Согласно древней антологии китайской поэзии «Ши-цзин»: «Когда сяошао[2] достигает девятого лада, является счастливое предзнаменование[3]». Это означает, что красивая музыка может привлечь фениксов и заставить их танцевать, поэтому этих птиц обычно изображали парящими в небе, благородными и невероятно роскошными. В сочетании с другими узорами различные значения орнамента «феникс» становятся более очевидными. Например, орнамент «феникс на ветвях платана» — это метафора выбора хорошего хозяина для служения. Узор «дракон и феникс — предвестники радостного события» часто используется для обозначения превосходства мужчин над женщинами, а узор «феникс, пронзающий пион» содержит намек на восхищение чадородием. Узор «сотни птиц, отдающих дань уважения фениксу» представляет собой образ процветающей эпохи. Орнамент «феникс» в Запретном городе, олицетворяющий благородство и достоинство, невероятно прекрасен. Во времена династии Цин императрицы часто использовали изображения фениксов на своей одежде. Иногда на фарфоре можно обнаружить классический узор «феникс, пронзающий пион», символизирующий высшее счастье.

1 Чи — китайская мера длины, равная 33 см.

2 Сяошао — древнее музыкальное произведение, по легенде, сочиненное мифическим императором Шунем.

3 Счастливое предзнаменование — *здесь*: образное выражение, означает явление пары фениксов.

Орнамент «цилинь»

В комментарии Мао Хэна[1] «Редкие флора, фауна, чудовища и насекомые» к «Ши-цзин» говорится следующее: «Цилинь — тело демона, хвост быка, ноги коня. Желтого цвета, копыта округлые, один рог, тело мясистое, голос мелодичный». Цилинь — это благовещий зверь. Придумывая его облик, древние люди использовали части тела реально существующих животных. В книге обрядов «Ли-цзи», глава «Ли и Юнь», записано, что «цилинь, феникс, черепаха и дракон — четыре совершенных[2]». Во времена династий Мин и Цин орнамент с изображением цилиня был очень популярен. Такой узор считался благопожелательным, так же как и орнаменты «дракон» и «феникс». Но ранг и статус в некоторой степени отличались.

Древние феодальные правители почитали мудрого императора и добродетельных министров, поэтому образ цилиня имел глубокий смысл. В историческом трактате, истории династии Сун, «Сун Шу» цилинь восхваляется как «несущий благоприятное предзнаменование». А также цилинь символизирует добродетельность. Добродетельность и справедливость — это два величайших слова, что ценятся больше золота. Такая высокая похвала в официальной истории династии заложила основу «добродетельности» в значении изображения цилиня. Таким образом, типичным примером декоративного применения орнамента «цилинь» в императорском дворце являются знаки различия на груди и спине парадного одеяния чиновника династий Мин и Цин. В «Своде законов Великой Мин» сказано, что на двадцать четвертом году правления эпохи Хунъу[3] (1391) «вассальные правители-гун[4], князья-хоу[5], зятья императора, князья-бо[6] символизируются цилинем и байцзэ[7]». В историческом трактате «История Мин» говорится следующее: «Знаки отличия на одежде: первый чин — доуню[8], второй чин — летучая рыба, третий чин — питон, четвертый и пятый чины — цилинь». В эпоху Канси[9] были внесены поправки насчет использования орнамента «цилинь». В «Дацин хуэйдянь[10]. Династия Цяньлун[11]», том тридцать «Головные уборы и одеяния», значится следующее: «Военные чины носят следующие знаки отличия: первый чин — цилинь, второй чин — лев, третий чин — леопард».

Кроме того, в фольклоре также было широко распространено поверье, что цилинь сулит появление сына. По легенде, перед рождением Конфуция видели цилиня, выплюнувшего яшмовую грамоту с предсказанием его рождения и славы. Отсюда пошло слово «линь-эр», означающее мальчика выдающихся способностей. Таким образом, в различных культурных коннотациях и сценариях использование комбинаций изображений цилиня и орнаментов с мальчиками или же орнамента «цилинь» и узора «семена лотоса» отражает сильное желание иметь ребенка. В настоящее время в Запретном городе орнамент «цилинь» можно увидеть в основном на вышивке и фарфоре. Его количество невелико, что может быть связано с тем, что императорская семья предпочитала орнаменты с драконами и фениксами.

1 Мао Хэн — автор первого комментария к «Ши-цзин», жил во времена династии Западная Хань.

2 Четыре совершенных — четыре мифических животных, символизирующих стороны света.

3 Эпоха Хунъу — девиз правления основателя династии Мин — Чжу Юаньчжана в 1368–1398 гг.

4 Правитель-гун — один из высших рангов древнекитайской аристократии. Примерно соответствует европейскому титулу «герцог».

5 Князь-хоу — один из высших рангов древнекитайской аристократии. Примерно соответствует европейскому титулу «маркиз».

6 Князь-бо — один из высших рангов древнекитайской аристократии. Примерно соответствует европейскому титулу «граф».

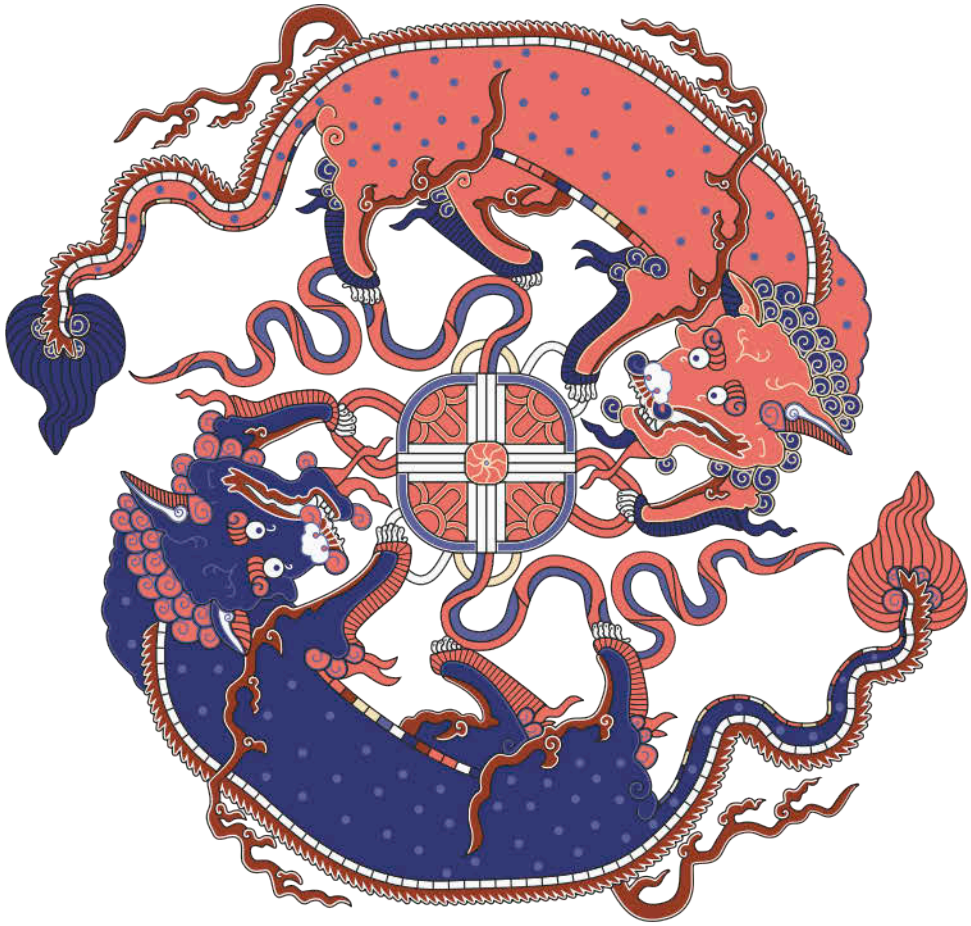
7 Байцзэ — мифологический рогатый лев с головой дракона, одаренный речью и глубокими знаниями.

8 Доуню — мифологическое существо, разновидность рогатого дракона.

9 Эпоха Канси — девиз правления императора Канси (1661–1722), династия Цин. Переводится как «Процветающее и лучезарное».

10 «Дацин хуэйдянь» — свод административных законов династии Цин.

11 Цяньлун — девиз правления императора Хунли (1736–1796), династия Цин. Переводится как «Непоколебимый подъем».

Орнамент «лев»

Орнамент «лев» — это рисунок животного, созданный в результате обработки и эволюции изображения реального льва. Впервые львы были завезены в Срединную равнину из Западного края и стали известны благодаря распространению буддийской культуры. В трактате «Юйчжитан Таньхуэй», исследовавшем древние тексты, записано: «В буддизме лев — бесстрашное и усердное животное, поэтому пишут, что бодхисатва Манджушри[1] ездил на нем верхом». Лев стал ездовым животным бодхисатвы благодаря внушительному виду и сердцу, что всегда стремится вперед. Поэтому люди в образ льва вкладывают смысл «защита добра» и «устранение зла».

Орнамент «лев» бывает разных видов. Одиночное изображение льва обычно подчеркивает бравый облик зверя и его незаурядность; в узорах из нескольких львов они отличаются друг от друга размерами. Они выглядят словно живые — будто бойко мчатся куда-то. В китайском языке слова «лев» и «учитель» — омофоны, поэтому орнаменты с изображением большого и маленького львов называют «старший учитель и младший учитель», что означает пожелание стремительной и легкой карьеры. Орнамент «лев» часто комбинируется с другими элементами, образуя различные благопожелательные узоры. Наиболее типичные из них — это орнамент «лев, играющий с мячом». В этом узоре скрыто пожелание многочисленного потомства и единства семьи. В Запретном городе можно увидеть каменные скульптуры львов, охраняющих входы от злых сил, а в коллекции ковров, на изделиях из эмали и фарфора немало великолепных и выразительных орнаментов со львами.

1 Бодхисатва Манджушри — покровитель высшей мудрости.

Орнамент «питон»

В древнекитайском словаре «Эръя» написано: «Питон — владыка змей». Питон очень большой и напоминает дракона-цзяо[1]. Однако изображение питона сильно отличается от реального. Существует народная присказка: «Пять когтей — дракон, четыре когтя — питон». Она связана с тем, что правители династий Мин и Цин установили строгое использование орнамента «дракон» только императором, а для высших чинов было предусмотрено изображение питона, который отличался от дракона количеством когтей. Орнамент «чешуя» обязан своим происхождением системе отличий рангов во времена династии Мин. Орнамент «чешуя» — один из знаков отличия, так же как и орнамент «дракон». Орнамент «питон» обычно представлен двумя видами: изогнувшийся питон, будто ползущий вперед, и питон, свернувшийся кольцами, а головой обращенный к зрителю.

В сборнике обычаев и традиций «Е Хобянь», написанном Шэнь Дэфу во времена династии Мин, сказано: «Ман-пао — парадное одеяние, похожее на лун-пао великого императора, но на вышивке нет одного когтя (на ноге) и уха». Чиновники при дворе, носившие ман-пао, пользовались особым уважением и почетом. В своде административных законов династии Цин «Дацин хуэйдянь», том сорок семь, записано следующее: «Цинь-вану[2] и цзюнь-вану[3] надлежит носить ман-пао, вышитое девятью питонами. Бэйлэ[4] и нижестоящим гражданским и военным чиновникам третьего ранга, цзюнь-цзюнь[5] и э-фу[6], генералу фэн-го[7], телохранителям шивэй первого ранга — всем им надлежит носить вышивку девяти питонов с четырьмя когтями (на ногах)». Можно увидеть, что во времена династии Цин родственникам императрицы также регламентировалось носить орнамент «питон» на одеждах, и к тому же он представляет собой сочетание узоров «прямосмотрящий питон» и «движущийся питон». В настоящее время в Запретном городе можно увидеть орнамент «питон» с четырьмя когтями, демонстрирующий ранг, на одеяниях цинь-вана, цзюнь-вана, бэйлэ и т. д. Орнамент «чешуя» также был тесно связан с иерархической системой позднего феодального общества. Можно сказать, что его создали правители с целью привлечь на свою сторону придворных и укрепить собственную власть.

1 Дракон-цзяо — водяной дракон, вызывающий наводнения.

2 Цинь-ван — титул великого князя, один из высших официальных титулов династии Цин.

3 Цзюнь-ван — пожалованный титул князя, один из высших титулов династии Цин.

4 Бэйлэ — маньчжурский титул князя, дарованный родственникам императора.

5 Цзюнь-цзюнь — титул дочерей бэйлэ и дочерей наложниц императора.

6 Э-фу — маньчжурский титул зятя императора.

7 Генерал фэн-го — военный титул династии Цин, переводится как «слуга отечества».

Орнамент «журавль»

Журавли живут у воды. У большинства из них белое оперение и изящные движения. Они предпочитают селиться вдали от людей. В традиционной культуре Китая журавли считаются посланниками, соединяющими небо и землю. Загадочный и изящный образ этих птиц повлиял на их превращение в птиц-небожителей, символизирующих долголетие. Особенно хорошо это видно в даосской культуре. В древнекитайском философском трактате «Хуайнань-цзы» написано: «Журавль живет тысячу лет и всегда странствует». В традиционной концепции журавль не ограничен ни временем, ни пространством. Он свободен, как ветер. Поэтому журавля изображают с высоко поднятой головой и широко распахнутыми крыльями, взмывающим в небо из мирской пыли. Но когда этот орнамент сочетается с другими узорами, изображение птицы немного меняется. Примерами служат такие сочетания, как узор «иероглиф долголетие в круге» и узор «журавль», узор «облака» и «узор журавль» и т. д.

Орнамент «журавль» был особенно популярен среди интеллигенции. У поэта эпохи Тан Бо Цзюйи в стихотворении «От имени журавля» есть следующие строфы:

Я был журавлем, что парил над морем,
Однажды повстречал я путника из Цзяннани.

Поэты и литераторы использовали образ журавля как метафору. Например, образное выражение «вольное облако и дикий журавль» означало человека, не связанного никакими обстоятельствами, полностью свободного. Или же выражение «сливовые деревья вместо жены и журавли вместо детей» означало отшельника. В стихотворении «На мелодию “Радость взлета”. Под аккомпанемент барабана уличного сторожа» поэта Вэй Чжуана времен династии Тан есть следующие строфы:

На каждой крыше фей прелестных
Услышать можно звонкий спор:
Кому есть право наблюдать
За журавлем, что ввысь взлетает
И ввысь небесную летит[1].

Журавль символизирует твердый характер и затворнический образ жизни класса литераторов и ученых, а также хранит в себе мечту «с одного взлета достигнуть неба»[2]. В историческом трактате «История династии Мин», том шестьдесят семь, сказано: «Гражданским чиновникам первого ранга — журавль». С начала династии Мин орнамент с журавлем был закреплен как знак отличия для чиновников первого ранга. Узор «журавль» часто использовали вместе с узором «сосна». Образ сосны и журавля

1 Журавль, взлетающий ввысь, — символ лучшего ученого, который сдаст императорский экзамен и поднимется на вершину.

2 «С одного взлета достигнуть неба» — образное выражение, означает «быстро достичь успеха».

символизировал пожелание долголетия. Долголетие — важная часть даосизма. Сосны и кипарисы вечнозелены, а журавли свободны странствовать между небом и землей, поэтому они стали символами долголетия.

Орнамент «журавль» широко представлен на различных культурных реликвиях Запретного города. Его можно найти на одежде, фарфоре и в архитектуре. Он означает пожелание долголетия и молитвы о здоровье.

Орнамент «белая цапля»

Белые цапли также известны как малые цапли, белые птицы. В «Комментарии Мао на стихи о травах, деревьях, птицах, зверях, насекомых и рыбах» говорится следующее: «Белые цапли — водоплавающие птицы. Они красивые, оперенье у них чисто-белое, поэтому их называют белыми птицами». У цапли белоснежное оперение, она словно хранит духовную чистоту, взмывая в небо из суетного мира, чем напоминает ученого. Поэтому литераторы любят использовать ее образ. Ду Фу[1] написал: «Цапля белая в небо синее устремляется». У Ду Му[2] есть стихотворение «Белая цапля»:

Снежно-белый наряд и сапфирово-синий клюв,
Ловит рыбу в отраженье ручья, что в горах начинает свой путь.
Встрепенется, взлетит, устремится к Бишань[3], что сияет вокруг,
Словно груши цветок, что парит на вечернем ветру.

Орнамент «белая цапля» — традиционный узор благовещей птицы. Обычно представляет собой изображение одной или пары цапель. Их облик полон естественной красоты. Часто встречаются композиции с симбиотическими орнаментами[4]. Такие сочетания выглядят очень свежо и возвышенно. Кроме того, орнамент «белая цапля» также использовался как знак отличия на одежде гражданских чиновников шестого ранга во времена династии Цин. В древнем трактате «История Вэй. Стремления чиновников» утверждается, что «чиновник служа наблюдает». Белая цапля вытягивает шею[5], что также является характерной чертой гражданских чиновников. У цапель белоснежное оперение, что соответствует чистоте, честности и твердости, к которым стремится интеллигенция. В китайском языке слова «цапля» и «путь» — омофоны. Путь — это продвижение по карьерной лестнице, а также жизнь человека, поэтому белая цапля символизирует пожелание высокого продвижения по службе, а также чтобы путь был «украшен цветением трав и деревьев» (пожелание славы и почета).

В коллекции Запретного города орнамент «белая цапля» встречается в основном на фарфоре и официальной одежде чиновников. На фарфоре орнамент «белая цапля» обычно дополняется узором «лотосы». Чистое, свежее и естественное, как природа, изображение символизирует возвышенные интересы. Как правило, на сосудах элементы этого орнамента связаны с водой, чтобы передать естественную среду обитания цапель. На официальной одежде чиновников узор «белая цапля» более строгий и, как правило, дополняется узором «лотосы». Этот орнамент свеж, естественен и элегантен. Он подчеркивает незаурядность человека.

1 Ду Фу (712–770) — китайский поэт времен династии Тан.

2 Ду Му (803–852) — китайский поэт времен династии Тан.

3 Бишань — гора на границе городского уезда Аньлу, провинция Хубэй.

4 Симбиотический орнамент — узор, сочетающий в себе изображение животных или птиц вместе с растениями. Выполняется путем комбинирования геометрических и природных мотивов.

5 «Вытягивать шею» — образное выражение, означает «дожидаться с нетерпением».

Орнамент «бабочки»

Бабочки — легкие и подвижные насекомые с яркими крыльями и тонкими тельцами. В основном они питаются нектаром. Форма орнамента «бабочки» почти в точности повторяет реальный вид этих насекомых. Стиль изображения довольно реалистичный. Различают следующие узоры: «бабочки и цветы», «сотня бабочек», «бабочки и кошки» и многие другие. Различные комбинации изображений бабочек имеют разное значение.

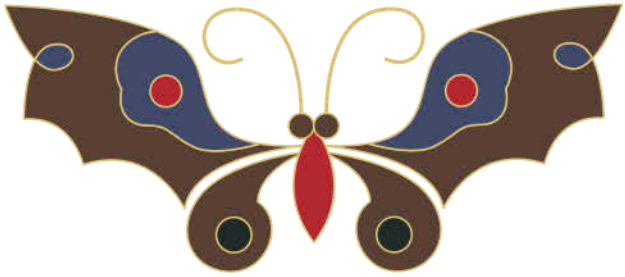
«Легенда о Лян Шаньбо и Чжу Интай» — самая пронзительная из всех историй о бабочках. Форма бабочек, парою гнездящихся и парою летающих, придает узору романтичность. По легенде, влюбленные Лян Шаньбо и Чжу Интай превращаются в бабочек, чтобы избежать расставания и всегда быть вместе. Это предание оказало глубокое влияние на последующие поколения. Налань Синдэ, поэт династии Цин, чтобы почтить память своей умершей жены, закончил свое стихотворение «На мотив “Бабочка, влюбленная в цветок”. Луна на небе — величайшее сожаление» следующими строфами:

Отзвучало уж пение на осенней могиле,
Но печаль не угасла еще.
По весне я узнаю бабочек ярких,
Что парою только на ветке сидят.

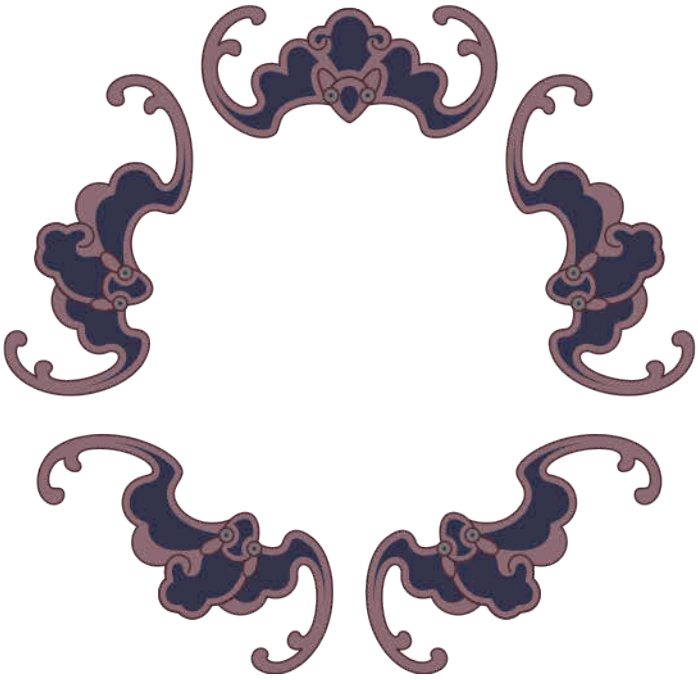
Эти строфы выражают желание автора всегда оставаться верным своему чувству. Поскольку бабочки порхают среди цветов, этот орнамент, за исключением узора из пары бабочек, часто комбинируют с орнаментом «цветы и травы», чтобы создать прекрасный образ бабочек, влюбленных в цветы.

Верная и бескорыстная любовь — лишь одно из значений орнамента «бабочки». Этот узор был очень популярен среди людей разных сословий и возраста, что объяснялось благоприятным значением рисунка. В китайском языке слова «бабочка» и «счастье», «мотылек» и «семидесяти-восьмидесятилетний старик» — омофоны. При сочетании изображения бабочки с другим благопожелательным орнаментом получаются новые значения, предвещающие счастье. Например, сочетание бабочки и кошки созвучно слову «старец», сочетание бабочки и тыквы созвучно образному выражению «крупные и мелкие тыквы на одном стебле», которое означает многочисленное потомство. Кроме того, в шаманизме бабочки — символ рождения детей.

Орнаменты «бабочки» часто встречаются на одежде и украшениях, фарфоре и изделиях из эмали в коллекции Запретного города. На одежде этот орнамент дает возможность вдоволь им полюбоваться: он аккуратен и изящен, подчеркивает легкость и грациозность женщин при дворе императора во времена династии Цин. А на посуде орнамент «бабочки» обращает внимание на благопожелательный смысл, заложенный в изображении.

Орнамент «летучие мыши»

Орнамент «летучие мыши» — традиционный китайский благопожелательный узор. Летучие мыши живут в пещерах. Днем они скрываются, а ночью появляются. В представлении древнего человека они были мистическими бессмертными существами. В энциклопедии, описывающей эпоху Цзинь, «Заметки о древнем и нынешнем» Цуй Бао написано следующее: «Летучая мышь — это бессмертное существо. Она также известна как “бессмертная мышь”, ”белка-летяга”. В возрасте пятисот лет меняет цвет на белый. У нее тяжелый мозг, отчего голова постоянно свешивается вниз. Поэтому это существо также называют “перевернутой мышью”». В древности люди считали, что с помощью летучих мышей можно не только продлить свою жизнь, но и обрести бессмертие. Возможно, это связано с тем, что они — единственные млекопитающие, которые в процессе эволюции обрели способность к полету. Как говорится, есть животные и птицы, а есть летучие мыши. Их можно считать исключением в природе.

Изображение летучей мыши в орнаменте сильно отличается от настоящего образа этих животных — оно более абстрактное. В целом линии обычно простые и четкие. Летучая мышь изображается в форме буквы W, что представляет собой своего рода статичную геометрическую красоту. Что касается выбора цвета, то в отличие от мрачно-черного окраса этих тварей в природе орнаменту придаются яркие и насыщенные цвета с добавлением линий из благовещих облаков, очерчивающих форму летучей мыши.

Изысканный орнамент «летучие мыши» несет в себе пожелание долголетия. Поскольку в китайском языке слова «летучая мышь» и «счастье» — омофоны, можно сказать, что летучие мыши несут «полное счастье и долгую жизнь», поэтому орнамент часто дополняется изображением иероглифа «долголетие». В древности люди, наблюдая за летучими мышами, стали считать изображение пяти этих животных символом «пяти счастий»[1]. Существует также еще одно благопожелательное значение у этого орнамента. Оно связано с тем, что летучие мыши рождаются с привычкой висеть вниз головой, что соответствует китайской традиции переворачивать вверх ногами изображение с иероглифом «счастье», что символизирует приход удачи в дом.

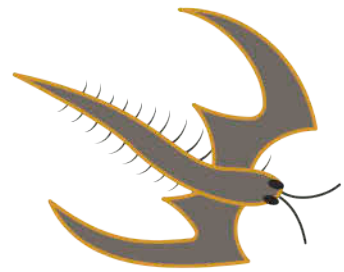
Орнамент «летучие мыши» широко представлен на музейных экспонатах в коллекции Запретного города. Помимо обычных изделий, таких как вышивка, эмалированная посуда и т. д., этот узор также можно увидеть на фонарях, что в полной мере показывает искусность мастеров.

1 «Пять счастий» — долголетие, богатство, здоровье, добродетельность и кончина в преклонных летах.

Орнамент «пять ядов»

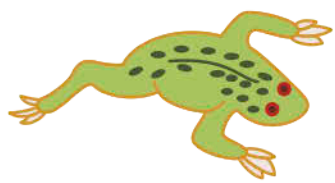

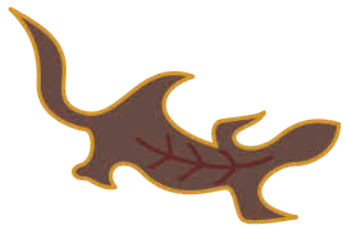
Орнамент «пять ядов» — это узор, состоящий из скорпиона, сколопендры, змеи, жабы и геккона. Термин «пять ядов» впервые встречается в трактате «Установления династии Чжоу», раздел «Высшие чиновники», глава «Врачеватель нарывов и язв»: «При лечении язв следует использовать пять ядов». Хотя письменные источники и изображения того периода не дают ясного представления о пяти ядах и пяти ядовитых тварях, однако в историческом трактате «История династии Поздняя Хань», глава «Этикет», в подробных записях ритуалов летнего солнцестояния во времена династии Хань, сказано: «В середине лета все сущее расцветает. В день летнего солнцестояния энергия инь начинает расти, отчего рождается страх, что все дела могут пойти не так. Есть ритуал: используйте пятицветные шнуры[1], чтобы опутать блюда из мяса, и используйте бумажные печати пяти цветов — так можно отпугнуть пять ядовитых тварей». Таким образом отпугивали ядовитых насекомых и предотвращали эпидемические заболевания. Очевидно, уже в те времена существовало представление о пяти ядах, которые и символизировали пять цветов. Пять ядов также появляются в поэзии династии Тан. Например, в «Стихотворении о насекомых и пресмыкающихся» Юань Чжэня сразу бросаются в глаза фразы, передающие страх перед ядовитыми тварями: «у огромного змея тысячи ядовитых видов», «из бирюзового потока исходит ядовитый дым».

Использование орнамента «пять ядов» связано с древней идеей о взаимопреодолении. Хотя пять ядов являются ядовитыми тварями, из-за утверждения, что яд можно изгнать ядом, а также из-за их лекарственной ценности этому орнаменту придавали значение предотвращения зла и привлечения удачи. Пять ядов обычно точечно распределяются по изображению и выглядят довольно реалистично. Форма похожа на реальных ядовитых тварей, но окрас более яркий и светлый, а общий вид менее страшный. Орнамент «пять ядов» также используется на празднике Драконьих лодок[2]. Такой узор часто дополняют изображениями тигра из полыни[3]. Взаимосочетание и противостояние этих символов используются для молитвы не о здравии и выздоровлении, а об изгнании злых духов.

Среди музейных экспонатов в коллекции Запретного города орнамент «пять ядов» часто встречается на одежде людей высокого статуса. Он служил своего рода оберегом, дарующим крепкое здоровье, мир и спокойствие тому, кто носит их изображение.

1 Пятицветный шнур — шнур, сплетенный из цветных нитей. Использовался как талисман на удачу во время празднования Нового года, а также как украшение. В древние времена красной нитью люди украшали двери и окна во время праздника Драконьих лодок, чтобы отогнать зло.

2 Праздник Драконьих лодок — традиционный китайский праздник, отмечается пятого числа пятого месяца по лунному календарю и символизирует начало лета.

3 Тигр из полыни — талисман от злых сил, который носили на головном уборе в праздник Драконьих лодок.

Орнамент «петух»

В жизни древних людей именно пение петуха призывало рассвет. В древнекитайском сборнике песен, стихов и гимнов «Ши-цзин», раздел «Поэзия чжэнфэн», глава «Женщина», есть следующая запись: «Молодая пара начинает день с крика петуха».

Возможно, из-за важности петухов в жизни в орнаменте эти птицы изображались величественными и горделивыми. Различают три основных вида: орнамент «петух», орнамент «золотистый фазан» и орнамент «самка фазана». Узор «петух» — это сравнительно часто встречающийся орнамент. Петух изображается с вытянутой шеей и высоко поднятой головой. На первый взгляд орнаменты «золотистый фазан» и «самка фазана» кажутся очень похожими, но если приглядеться, то разница становится ощутима. И самец золотистого фазана, и самка фазана обладают вытянутыми телами и длинными хвостами, а голова, область шеи и спина покрыты разноцветными пестрыми перьями. Однако у самки фазана оперение более темное, а у самцов под шеей есть белый «воротник» и горизонтальные пятна на хвостовых перьях толще и заметнее.

Поскольку в китайском языке слово «петух» созвучно слову «удача», этот орнамент означает большую удачу. Различные узоры «петуха» сочетаются с другими узорами и носят разный благопожелательный смысл. Например, сочетание с орнаментом «пион» означает большую удачу, богатство и могущество, а сочетание орнамента «золотистый фазан» с орнаментом «цветы и травы» означает «добавлять новые узоры на парчу» — сделать еще лучше, обогащать богатых. Историограф времен династии Хань — Хань Ин — так прокомментировал «пять добродетелей» на примере петухов в трактате «Внешний комментарий к “Ши-цзин” [по версии] господина Ханя»: «Тот, кто носит корону на голове, образован[1]; тот, кто умеет наступать, воинственен; тот, кто осмеливается сражаться с врагом, храбр; тот, кто взывает к другу, увидев еду, великодушен; тот, кто стоит на страже ночью, верен». Орнамент «петух» символизирует как гражданские, так и военные способности, храбрость и добродетельность, а также выполнение обещаний. Орнамент «петух» в коллекции Запретного города — это в основном узоры «золотистый фазан» и «самки фазана».

1 В Древнем Китае существовал обычай собирать волосы мальчика, достигшего совершеннолетия, особой заколкой-гуань, отдаленно напоминающей корону.

Орнамент «цветы и травы»

Орнамент «цветы и травы» — основная категория традиционных китайских узоров. Их могут использовать в качестве основного орнамента, а также в качестве вспомогательного или как кайму в сочетании с другими узорами. В классической поэзии цветы и травы являются наиболее распространенным метафорическим образом:

Опавшие с ветвей цветы не бессердечны,
Они весною станут грязью, чтоб всходы защитить[1].

Литераторы и поэты часто описывают разные цветы, чтобы выразить свои эмоции: лепестки цветов кружатся в воздухе, нежный дождь из абрикосового цвета, цветы персика в пышном цвету, аромат душистого османтуса — во всем отпечаток восхищения прекрасным. То же самое касается и орнаментов: разные виды, но все они выражают восприятие красоты и стремление к прекрасному. Существует две основные формы орнамента «цветы и травы»: в реалистичном стиле — воспроизведение естественной формы растений и в абстрактном стиле — использование геометрических фигур. Первая форма в основном используется в качестве основного орнамента, тогда как вторая часто встречается по краям — ковров, тарелок, на горлышках ваз и т. д. Независимо от стиля, цвета яркие, словно залиты солнечным светом, и обладают сильным декоративным эффектом.

Чаще всего на орнаментах «цветы и травы» в музейной коллекции Запретного города можно увидеть пион древовидный и пион травянистый (травянистый бывает не только белым, но и других цветов), цветы сливы, гортензию, «цветочную парчу» (или «узорчатый цветочный шелк»)[2], гардению, гранат, розу, нарцисс, лилию, пассифлору, османтус, цветы персика. Некоторые из значений этих прекрасных цветов и растений исходят из их формы. Например, орнамент «гранаты». Цветы граната напоминают красные облака[3], яркие и страстные. А у самого плода граната множество зерен, поэтому орнамент символизирует многочисленное потомство — «чем больше детей, тем счастливее жизнь». У других значение происходит из их названий. Например, один из иероглифов в слове «османтус» созвучен слову «дорогой», «яблоня» — «палата», «лилия» — «единение», «мир» и т. д. Сочетания разных орнаментов «цветы и травы» означают «яшмовые палаты» (карьерный рост), богатство и знатность, гармонию между супругами и т. д. Хотя и говорится, что на юге цветы в полном цвету, однако на севере весна также очаровывает и опьяняет. Об этом можно судить по орнаментам «цветы и травы» на предметах из музейной коллекции Запретного города.

1 Цитата из сборника «Стихи свободной формы в 36-й год 60-летнего цикла», раздел «Пять», Гун Цзычжэня, династия Цин. *(Перевод К. Назаровой.)*

2 Этим термином обозначают вытканные роскошные цветочные узоры на парче. *(Примеч. науч. ред.)*

3 По легенде, в местах, где живут бессмертные, витают облака красного цвета.

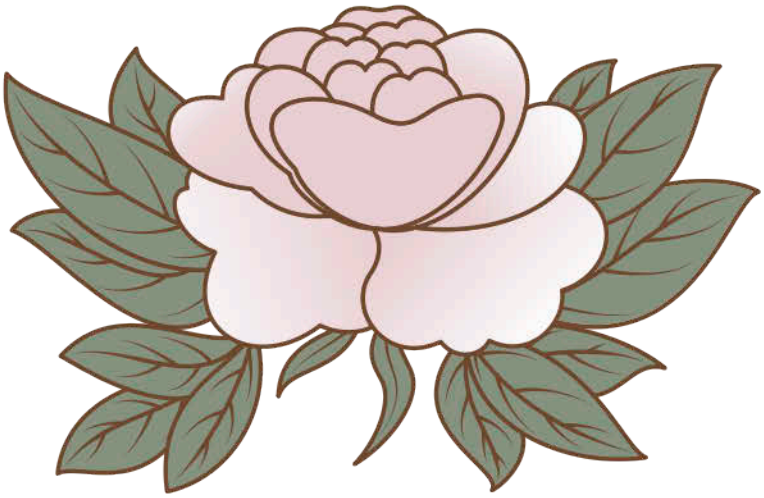
Орнамент «пион»

Пион — самый роскошный цветок. Лю Юйси, поэт времен династии Тан, так писал в своем стихотворении «Оценивая пион»:

И лишь пион страны цветок,
Когда цветет он буйным цветом,
В столицу устремятся все,
Чтоб красоту его увидеть.

Пионы обладают расцветкой необыкновенной красоты. Самые известные сорта — «Вэйский фиолетовый», «Нежный голос», «Зеленые бобы», «Букет розовых гвоздик». Пионы цветут очень пышно, у них махровые лепестки, и они отличаются многообразием форм. Пионы означают не только «богатство», но и «гордость», «непоколебимость». Ли Юй, прозаик-романист времен поздней династии Мин — начала династии Цин, в своем произведении «Случайное пристанище для праздных дум» пишет: «В “Происхождении всего сущего” Сун Гаочэна[1] говорится, что, когда императрица У Цзэтянь[2] посетила в зимние месяцы дворцовый сад, то приказала всем цветам расцвести. И лишь пион медлил с исполнением приказа, за что был разжалован и сослан в Лоян». Позже его «помиловали». У Пу Сунлина (династия Цин) в сборнике новелл «Рассказы Ляю Чжая о необычайном» есть рассказ «Пион». Главная героиня — пион-демоница, которая вышла замуж за ученого и родила ему сына. Однако ученый заподозрил, что она не человек, и в гневе оставил ее. Тогда их ребенок превратился в цветок пиона. Поэтому пион также означает «гордость и непоколебимость». Всеобщая любовь к пионам проявлялась не только в стихах и литературных произведениях, но и в популярности орнамента из этих цветов.

Существует два типа орнамента «пион». Один — более абстрактный геометрический, он складывается из видоизмененных ветвей, листьев или формы цветка. Представлен в основном такими орнаментами, как «драгоценный цветок», «цветы пиона в круге» и т. д. Другой — более реалистичный и близкий к естественному виду пионов. Узор «пион» показывает всю красоту пышно распустившегося цветка, богатство его окраски и мягкость лепестков. В музейной коллекции Запретного города орнамент «пион» представлен в основном в реалистичной манере и встречается довольно часто. Его использовали для пожелания мира и процветания стране, благополучия народу.

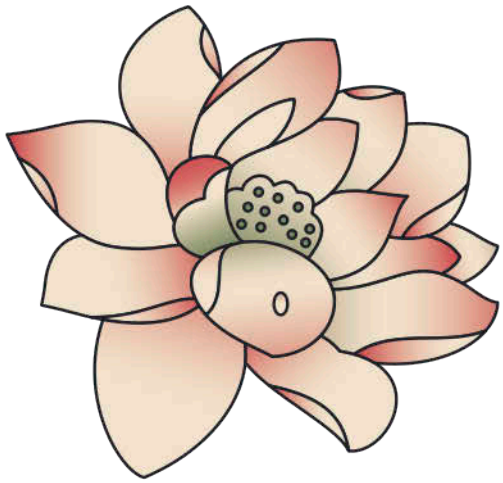

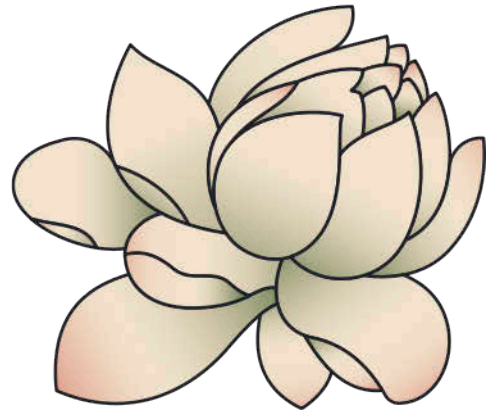
1 Сун Гаочэн — первый китайский император империи Южная Сун в 1127–1162 гг.

2 У Цзэтянь — наложница императора Тай-цзуна, позже получила титул супруги его сына Гао-цзуна. Правила Китаем как императрица с 665 по 705 г.

Орнамент «лотос»

В китайском языке лотос может обозначаться разными иероглифами — «лянь» и «хэ». В словаре «Эръя» есть следующее описание: «Лотос (荷 (хэ)), или же “цветок лотоса” (芙蕖 (фу цюй) — древнее поэтическое название лотоса в китайском языке, часто встречающееся в классической литературе и искусстве), обладает стеблем и корневищем, листья широкие, корень сокрыт глубоко под водой, бутоны красочные. Корневище лотоса следует использовать в медицине. Семена лотоса даруют мудрость». В орнаментах форма лотоса всегда остается одинаковой, а вот его расположение может отличаться. Существуют различные виды этого узора: узор «вьющихся ветвей с лотосами» — традиционный китайский орнамент, изображающий лотосы, обвивающие узорные ветви, «лепестки лотоса»[1], «лотосовый трон»[2] и т. д. Орнамент «лотос» может использоваться в качестве основного или как кайма и часто встречается на буддийской утвари. Орнамент практически точно воспроизводит естественную форму растения. Этот цветок часто использовали поэты и литераторы, чтобы выразить свои чувства.

В китайском языке слово «лотос» созвучно словам «мир», «гармония» и «защита», поэтому изображения лотоса означают мир, согласие и защиту. Смысл узора меняется в зависимости от сочетания с другими орнаментами, и люди выбирают тот, чей благопожелательный смысл им ближе. Например, орнамент «бессмертные близнецы Хэ-Хэ»[3], один из которых держит в руке лотос, или «изобилие из года в год»[4]. Оба эти узора носят в себе благопожелательный смысл. Лотос часто дополняют изображением рыбы. Орнамент «лотос» очень часто встречается в музейной коллекции Запретного города: на изделиях из эмали, тибетских коврах и на потолках.

1 Орнамент «лепестки лотоса» традиционно вышивался на обуви.

2 Лотосовый трон — сиденье Будды или буддийских святых в форме лотоса.

3 Бессмертные близнецы Хэ-Хэ — в китайской мифологии божества единения и согласия, гармонии и единства.

4 Орнамент «изобилие из года в год» — традиционный китайский благопожелательный узор, состоящий из лотоса и карпа. Используется для пожелания процветания.

Орнамент «четверо благородных»

«Четверо благородных» относится к четырем растениям — сливе, орхидее, бамбуку и хризантеме, которые вошли в поэзию и живопись из-за их способности цвести в холодную погоду и расти в одиночестве, в укромных уголках. Цветы сливы не боятся стужи и властвуют весной; орхидеи растут в уединенных долинах и благоухают там, где нет людей; хризантемы «и увядая держат аромат»[1], не боятся холодов; бамбук произрастает пышно и роскошно и видом напоминает «благородного мужа»[2].

Орнаменты «орхидея» и «бамбук» повторяют естественную форму растений. В них можно рассмотреть четкие очертания — особенно в узоре орхидеи. Орнаменты «слива» и «хризантемы» могут быть представлены в двух видах: реалистичном и видоизмененном, когда сохраняются только лепестки или стебель. Орнамент «четверо благородных» может сочетаться с другими узорами. Орнаменты «слива» и «бамбук» часто соединяют с орнаментом «сосна», образуя орнамент «три друга в зимнее время», символизирующий истинную дружбу, проверенную испытаниями. Слива, орхидея, бамбук и хризантема все вместе олицетворяют благородную личность. Хризантема также означает долголетие и является цветком праздника Двойной Девятки[3], отчего его также называют праздником Хризантем. На этом празднике хризантемы символизируют пожелания крепкого здоровья, а также мира и спокойствия из года в год. В музейном комплексе Запретного города орнамент «четверо благородных» встречается на одежде, фарфоре и в архитектуре.

1 Отсылка к стихотворению «Холодная хризантема» Чжэн Сысяо, династия Сун.

2 Благородный муж — образец человека высших моральных качеств в конфуцианстве.

3 Праздник Двойной Девятки — традиционный осенний праздник в Китае. Отмечается в девятый день девятого месяца по лунному календарю.

Оглавление

Предисловие 3

Глава 1 Общее введение в образы Запретного города

Орнамент «дракон» 14
Орнамент «феникс» 16
Орнамент «цилинь» 17
Орнамент «лев» 18
Орнамент «питон» 19
Орнамент «журавль» 20
Орнамент «белая цапля» 21
Орнамент «бабочки» 22
Орнамент «летучие мыши» 23
Орнамент «пять ядов» 24
Орнамент «петух» 25
Орнамент «цветы и травы» 26
Орнамент «пион» 27
Орнамент «лотос» 28
Орнамент «четверо благородных» 29
Орнамент «чашечка хурмы», или «розетка хурмы» 30
Орнамент «парча» 31
Спиралеобразный орнамент 31
Орнамент «иероглиф долголетие» 32
Орнамент «символ солнца» 33
Орнамент «низаный жемчуг» 34

Орнамент «чинтамани и трава куша» 35
Орнамент «радостная встреча» 36
Орнамент «восемь сокровищ Будды» 37
Орнамент «морская вода и речные скалы» 38
Орнамент «разные сокровища» 38
Орнамент «двенадцать узоров» 39

Глава 2 Орнаменты Запретного города

Вышивка 43

Зооморфные орнаменты 44
Растительные орнаменты 74
Прочие орнаменты 96

Фарфор 105

Зооморфные орнаменты 107
Растительные орнаменты 128
Прочие орнаменты 145

Ковры 151

Зооморфные орнаменты 153
Растительные орнаменты 172
Прочие орнаменты 194

Изделия из эмали 211

Зооморфные орнаменты 213
Растительные орнаменты 228
Прочие орнаменты 238

Архитектура 253

Зооморфные орнаменты 255
Растительные орнаменты 272