

УДК 73

Ювелирное искусство как часть традиционной культуры (на материале Восточной и Юго-Восточной Азии)

Круглова Мария Геннадьевна

Заведующая кафедрой «Художественный металл»,
Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова,
125080, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 9
e-mail: 7290101@mail.ru

Аннотация

Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, где ювелирное искусство всегда оставалось важнейшим видом декоративно-прикладного искусства и органичным сектором культуры. В ювелирном искусстве, как в капле воды, отражаются верования, традиции и обычаи народов. Задачей данной статьи стала постановка вопроса о ювелирном искусстве как способе воплощения всего контекста культуры. Ювелирные изделия, во-первых, являлись знаком принадлежности к своей культурной общности; во-вторых, символом места данного человека (и человека как такового) в системе бытия; в-третьих, знаком удачи и средством отогнать злых духов; наконец, немаловажна и эстетическая функция. Украшения тесно связаны с костюмом; их форма и конструкция отражают систему представлений о семантике строения человеческого тела, а также и формируют данные представления. В ювелирном искусстве отражается мир «большой» культуры, с его традициями и образностью, с его ритуальными комплексами и представлениями об устройстве мира и человека. Несмотря на то, что рассматриваемый регион насчитывает огромное количество этносов, верований, языков, тем не менее можно говорить о единстве культурной среды, образованной индуизмом, буддизмом и некоторыми исламскими влияниями, а также постоянным культурным обменом. В Восточной и Юго-Восточной Азии, с их давними традициями ювелирного дела и разработанной символикой, драгоценности являют собой органическую часть культуры и заслуживают дальнейшего исследования, классификации, масштабного описания.

Для цитирования в научных исследованиях

Круглова М.Г. Ювелирное искусство как часть традиционной культуры (на материале Восточной и Юго-Восточной Азии) // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 5А. С. 610-614.

Ключевые слова

Ювелирное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство Азии, традиционное искусство, драгоценные камни, драгоценные металлы.

Введение

Традиции европейского искусствознания, как отмечают исследователи, обычно не отводит сколько-нибудь значительной роли искусству азиатского региона, хотя имеет с ним общие средиземноморские корни. Однако именно в Юго-Восточной Азии «наблюдается непрерывность исторического процесса культуры, продолжительность которого не сравнима ни с какими другими аналогичными культурными процессами» [Моде, 1979, 6]. Этот регион, где бурное развитие истории в то же время не препятствовало развитию единых культурных традиций [Берзин, 1982; Берзин, 1995], представляет собой важный объект искусствоведческого внимания.

Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, где ювелирное искусство всегда оставалось важнейшим видом декоративно-прикладного искусства и органичным сектором культуры. В ювелирном искусстве, как в капле воды, отражаются верования, традиции и обычаи народов. Задачей данной статьи стала постановка вопроса о ювелирном искусстве как способе воплощения всего контекста культуры.

Появление первых изделий, которые могут быть названы украшениями, относится к раннему прошлому человека: к эпохам мустье и раннего палеолита. Вопрос о том, зачем древний человек начал себя украшать, относится к одним из ключевых вопросов генеза человеческой культуры.

Традиционная культура в зеркале ювелирного дела

Вопрос о функции ювелирного искусства в рамках традиционной культуры нельзя назвать разрешенным. Однако уже точно можно утверждать, что ювелирные изделия, во-первых, являлись знаком принадлежности к своей культурной общности; во-вторых, символом места данного человека (и человека как такового) в системе бытия; в-третьих, знаком удачи и средством отогнать злых духов; наконец, немаловажна и эстетическая функция. «На различных этапах истории место человека в этнической, социальной и половозрастной структуре общества определяло тот характер ювелирного убора, который человек мог и должен был носить» [Рябцева, 2005, 5].

Украшения тесно связаны с костюмом; их форма и конструкция отражают систему представлений о семантике строения человеческого тела, а также и формируют данные представления. Важно отметить, что ювелирные украшения традиционно размещают на наиболее значимых и уязвимых частях тела (шея, запястья, уши, лицо), и те участки костюма, «через которые недоброжелательный дух может пробраться по одежду и навредить» [там же, 6]. Вертикальное же расположение украшений отражает представление о вертикальной иерархии вселенной (головной убор – уровень небесный и пр.).

Витиеватость, оригинальность и традиционная семантика ювелирных изделий родом из Восточной и Юго-Восточной Азии, давно заслужившие им славу на международном рынке, заслуженно начинают привлекать внимание искусствоведов.

Восточная и Юго-Восточная Азия традиционно считалась родиной не только специй и пряностей, но и драгоценных камней. В Азии существовали и существуют уникальные месторождения драгоценных камней. Так, многие века лучшие рубины мира поступали из городка Могок в Верхней Бирме (сегодня въезд иностранцев туда сильно ограничен). Наилучшие сапфиры добываются в Кашмире – цвет камней во всем мире сравнивается с кашмирским оттенком. В Индии и Пакистане находятся месторождения изумрудов [Беннет,

Маскетти, 2005; Лагутенков, 2016]. По легенде, алмазы были найдены в Индии за две тысячи лет до нашей эры; но, в любом случае, вплоть до XVIII в. они добывались исключительно в Индии, и большинство знаменитых алмазов родом именно из этого региона [Лагутенков, 2016, 12-14].

Несмотря на то, что рассматриваемый регион насчитывает огромное количество этносов, верований, языков, тем не менее можно говорить о единстве культурной среды, образованной индуизмом, буддизмом и некоторыми исламскими влияниями, а также постоянным культурным обменом.

Уже в древности Восточная и Юго-Восточная Азия была регионом великолепных украшений из золота с драгоценными камнями. Индуистские божества запечатлены с изобильными украшениями и сложными прическами, повторявшими убранство знати; драгоценные камни были одним из традиционных подношений [Kossak, Watts, 2001, 25-29]. Как и в Индии, в Индонезии, Камбодже и Вьетнаме традиционные украшения включали золотые изделия для головы, ушей, шеи и груди, пальцев, плеча и предплечья, лодыжек и пальцев ног [ibid., 42]. Так, например, танцующая богиня из Индии (Уттар Прадеш, ранний XIII век, песчаник), покрыта украшениями, которые подчеркивают скорость ее движения: ожерелье и подвески словно заносит от быстрого движения, а корона венчает склоненную голову; мелкая вязь украшений контрастирует с гладкими округлостями тела [ibid., 82]. Такая визуальная «осязательность» отвечает тому основному принципу искусства региона, который Х.Моде формулирует как «набухающая форма», – «четкая апелляция к осязательным эмоциям зрителя» [Моде, 1979, 21].

Ношение украшений в индийской культуре, как отмечает Анна Бромберг, «было более чем модой. Властители показывали свою власть через драгоценности и украшали свои завоевания. Некоторые изделия были подарком вассалам; доспехи элитарных частей были выполнены как настоящее достижение ювелирного искусства» [Bromberg, 2013, 134].

Ювелирные украшения были всегда знаком высокого социального положения; но нужно помнить, что власть и богатство не всегда оставались главными ценностями. Так, основоположник буддизма принц Сиддхартха Гаутама, поняв, что радости жизни мимолетны, а страдание вечно, снял с себя одежды и украшения: это было начало его духовного пути восхождения. Однако украшения носили, конечно, не только прямое значение, но и символическое, и уже на тибетских танках можно увидеть Будду в традиционных богатых украшениях, которые «символизируют его духовное совершенство» [Kossak, Watts, 2001, 68].

В странах с мусульманской традицией, с ее запретом фигуративного искусства, преимущественным орнаментом была арабеска, геометрический узор, который со временем усложнялся, становился развёрнутым и симметричным. Такой развернутый орнамент мог означать и строение созвездия, и узор цветка; орнаментальность объединяла рельефы самых разных видов, в том числе и на ювелирных изделиях [Bromberg, 2013, 134].

Ювелирные изделия Азии всегда были выразителями общих культурных течений и направлений. Изящные изделия вьетов, тонкие ювелирные работы лаосцев, развитое ювелирное дело у бирманцев («пан та мо», прежде всего шлифовка и огранка камней), знаменитые изделия джокьякартских ювелиров – все это органичная часть большой культуры [см. Бромлей, 1979]. Кроме того, и сегодня традиционная культура Азии в чем-то сохраняет привычные ей формы, в том числе и в декоративно-прикладном искусстве. Так, «металлические монеты до сих пор служат «оберегом» у башкирского деревенского населения» [Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1994, 223]: ее привязывают к ручке ребенка, к домашнему скоту.

Ювелирное искусство воплощает в наиболее «концентрированном» виде символику культуры: цветовую, образную, иносказательность форм. Сохраненные в веках, до нас доходят традиционные орнаменты, изобразительная символика, материалы и технологии. Так, изображения цветов, фруктов, солнца восходит к мифолого-ритуальным комплексам плодородия; растительная символика связана с циклом увядания и возрождения, космологической иерархией мира; изображения животных восходят к анималистическим культам (особенной значимостью наделяется обычно образ птицы).

Заключение

Традиции декоративно-прикладного искусства Восточной и Юго-Восточной Азии пока еще сравнительно мало изучены, однако являются самобытными и представляют большой интерес для искусствоведов. В ювелирном искусстве, как в капле, отражается мир «большой» культуры, с его традициями и образностью, с его ритуальными комплексами и представлениями об устройстве мира и человека. В Восточной и Юго-Восточной Азии, с их давними традициями ювелирного дела и разработанной символикой, драгоценности являют собой органическую часть культуры и заслуживают дальнейшего исследования, классификации, масштабного описания.

Библиография

1. Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-прикладное искусство башкир. Уфа, 1994. 288 с.
2. Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. М.: Арт-родник, 2005. 494 с.
3. Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия в XIII – XVI веках. М., 1982. 344 с.
4. Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до XIII века. М., 1995. 370 с.
5. Бромлей Ю.В. (ред.) Страны и народы. Зарубежная Азия. Юго-Восточная Азия. М.: Мысль, 1979. 300 с.
6. Лагутенков А.А. Драгоценные камни. Ювелирные секреты. М., 2016. 192 с.
7. Моде Х. Малая история искусств. Искусство Южной и Юго-Восточной Азии. М.: Искусство, 1979. 360 с.
8. Рябцева С. Древнерусский ювелирный убор: основные тенденции формирования. СПб., 2005. 384 с.
9. Bromberg A. The arts of India, Southeast Asia, and the Himalayas. Yale University Press, 2013. 264 p.
10. Kossak S.M., Watts E.W. The Art of South and Southeast Asia. New York, 2001. 168 p.

Jewelry as a part of traditional culture (on the material of East and South-East Asia)

Mariya G. Kruglova

Head of the Department of Art Metal,
Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts,
125080, 9 Volokolamskoye highway, Moscow, Russian Federation;
e-mail: 7290101@mail.ru

Abstract

East and South-East Asia is a region where jewelry art has always remained the most important kind of arts and crafts and the organic sector of culture. In the art of jewelry, as in a drop of water, the beliefs, traditions and customs of peoples reflects. The task of this article was to raise the question

of jewelry art as a means of implementing the entire context of culture. Jewelry, firstly, was a sign of belonging to one's cultural community; secondly, the symbol of the place of this person (and man as such) in the system of being; thirdly, a sign of success and a means to drive away evil spirits; finally, an aesthetic function is also important. Ornaments are closely related to the costume; their form and design reflect a system of representations about the semantics of the structure of the human body, and also form the given representations. In the art of jewelry reflects the world of 'big' culture, with its traditions and imagery, with its ritual complexes and ideas about the structure of the world and man. Despite the fact that the region in question has a huge number of ethnoses, beliefs, languages, nevertheless one can speak about the unity of the cultural environment formed by Hinduism, Buddhism and some Islamic influences, as well as constant cultural exchange. In East and South-East Asia, with their long traditions of jewelry business and designed symbols, the jewels are an organic part of the culture and deserve further research, classification, and scale description.

For citation

Kruglova M.G. (2017) Yuvelirnoe iskusstvo kak chast' traditsionnoi kul'tury (na materiale Vostochnoi i Yugo-Vostochnoi Azii) [Jewelry as a part of traditional culture (on the material of East and South-East Asia)]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (5A), pp. 610-614.

Keywords

Jewelry art, arts and crafts, the art of Asia, traditional art, precious stones, precious metals.

References

1. Avizhanskaya S.A., Bikbulatov N.V., Kuzeev R.G. (1994) *Dekorativno-prikladnoe iskusstvo bashkir* [Decorative and applied Bashkir art]. Ufa.
2. Bennett D., Mascetti D. (2000) *Understanding Jewellery*. Antique Collectors Club Ltd. (Russ. ed.: Bennett D., Mascetti D. (2005) *Yuvelirnoe iskusstvo*. Moscow: Art-rodnik Publ.).
3. Berzin E.O. (1982) *Yugo-Vostochnaya Aziya v XIII – XVI vekakh* [Southeast Asia in the XIII – XVI centuries]. Moscow.
4. Berzin E.O. (1995) *Yugo-Vostochnaya Aziya s drevneishikh vremen do XIII veka* [Southeast Asia from ancient times to the XIII century]. Moscow.
5. Bromberg A. (2013) *The arts of India, Southeast Asia, and the Himalayas*. Yale University Press.
6. Bromlei Yu.V. (ed.) (1979) *Strany i narody. Zarubezhnaya Aziya. Yugo-Vostochnaya Aziya* [Countries and peoples. Foreign Asia. Southeast Asia]. Moscow: Mysl' Publ.
7. Kossak S.M., Watts E.W. (2001) *The Art of South and Southeast Asia*. New York.
8. Lagutenkov A.A. (2016) *Dragotsennyye kamni. Yuvelirnye sekrety* [Gems. Jewelry secrets]. Moscow.
9. Mode H.A. (1979) *Kunst in Süd- und Südostasien*. Dresden: Verlag der Kunst (Russ. ed.: Mode H. (1979) *Malaya istoriya iskusstv. Iskusstvo Yuzhnoi i Yugo-Vostochnoi Azii*. Moscow: Iskusstvo Publ.).
10. Ryabtseva S. (2005) *Drevnerusskii yuvelirnyi ubor: osnovnye tendentsii formirovaniya* [Old Russian jewelry: main tendencies of formation]. Saint Petersburg.