

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.21.18.018

Классификация и характеристика орнаментов в декоративном искусстве Китая

Яо Жуйюй

Аспирант,
Институт гуманитарных наук,
Алтайский государственный университет,
656049, Российская Федерация, Барнаул, пр. Ленина, 61;
e-mail: lin@email.asu.ru

Аннотация

Тема классификации и характеристики орнаментов в декоративном искусстве Китая занимает значимое место в области искусствоведения и культурологии. Декоративное искусство Китая, обладающее многовековой историей и уникальной традицией, представляет собой богатый источник художественных образов и символов. Орнаменты, являясь одним из основных элементов этого искусства, отражают не только эстетические идеалы, но и глубокие философские, религиозные и культурные представления китайского общества. В условиях возрастающего интереса к мультикультурному диалогу актуальность изучения китайского декоративного искусства и, в частности, его орнаментальных аспектов неоспорима. Она способствует укреплению культурных связей, обмену знаниями и взаимопониманию между различными культурами. Таким образом, тема классификации и характеристики орнаментов в декоративном искусстве Китая представляет собой не только академический интерес, но и важный аспект культурного обмена и международного культурного сотрудничества.

Для цитирования в научных исследованиях

Яо Жуйюй. Классификация и характеристика орнаментов в декоративном искусстве Китая // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 11А. С. 120-128. DOI: 10.34670/AR.2023.21.18.018

Ключевые слова

Развитие китайского искусства, декоративное искусство Китая, классификация китайский орнаментов, характеристика китайских орнаментов.

Введение

В контексте культуры Китая, искусство орнаментальной визуализации занимает ключевое место. Эта тема находит свое отражение в элементах декоративно-прикладного искусства, таких как текстиль, украшения и бытовые предметы, оформленные уникальными узорами и символами. Орнаментальное искусство, являясь фундаментальной частью культурного наследия Китая, интегрирует в себя национальные традиции, привычки, народное философское восприятие мира, традиционные мыслительные образы, метафоричность и особенности эстетики.

Начиная с эпохи династии Хань, орнаменты, акцентирующие взаимоотношения человека и природы, стали общедоступными, распространяясь в различные слои общества, включая императорский двор и аристократию, интеллигенцию, религиозное искусство, народное творчество. Также, в зависимости от области применения, стилистика и символика орнаментов различались с позиции архитектуры, живописи, скульптуры, текстильного искусства, росписи по фарфору и других видов прикладного творчества [Серов, 2020, с. 47].

Несмотря на короткий период правления, династия Цинь оказала значительное влияние на китайское искусство, привнеся в него новые орнаментальные мотивы. В период династии Хань в орнаментах появились изображения из жизни людей наряду с традиционными мифическими сюжетами. В последующие века нестабильности, религия начала играть более значимую роль, что нашло отражение в буддийской тематике и религиозной символике орнаментов.

Период правления династии Тан характеризовался обращением к природной тематике в орнаментах, которые стали отражением человеческих желаний и стремлений. В последующие периоды китайской истории орнаментальное искусство продолжало эволюционировать, претерпевая изменения. Китайские орнаменты делятся на несколько традиционных категорий, основанных на мотивах: [Ван, 2021, с. 169]

- растительности;
- геометрических форм;
- небесных явлениях;
- животном мире;
- благопожелательных символах.

Наиболее обширной и разнообразной является категория благопожелательных узоров.

Основное содержание

Орнамент, символизирующий благопожелания и отражающий концепцию целостности и совершенства вселенной, пронизывает все аспекты жизни, как духовные, так и материальные. Эта идея впервые появилась в древнекитайском тексте «Чжуан-цзы», где она ассоциируется с понятиями процветания и благосклонности судьбы [Капалбаев, 2018, с. 197].

В Китае наиболее популярны несколько мифических животных: дракон, феникс, тигр и черепаха.

Дракон ассоциируется со счастьем, будучи обладателем эликсира бессмертия. На одежде древнекитайских военачальников количество драконов было строго определено: только император мог носить одежду с девятью драконами. Пять когтей на драконе были знаком имперской власти. Императорский трон, предметы быта и одежда были украшены изображениями этого мифического существа. Принцы высших рангов также использовали этот

символ. Принцам нижних рангов и некоторым высокопоставленным чиновникам разрешалось использовать изображения дракона с четырьмя когтями. Императорский трон назывался «Троном Дракона», а сам император – «Лицом Дракона». Смерть императора объявлялась как его полет на небеса на спине дракона [Капалбаев, 2018, с. 19].

В зимние месяцы, по китайским народным поверьям, драконы обитают в подземельях, но во втором лунном месяце они взмывают в небеса, вызывая первые грозы и дожди.

Рисунок 1- Орнамент дракона

В китайском искусстве распространено изображение пары драконов, играющих с жемчужиной или шаром грома, что символизирует вызов дождя, благоприятствующего урожаю и процветанию. В китайской мифологической иерархии дракон занимает третью позицию после неба и земли. Его образ представлен в разнообразных формах: с кроличьими глазами, коровьими ушами, длинными усами, телом, похожим на змею с чешуей, и четырьмя лапами тигра с орлиными когтями. Независимо от формы, дракон всегда выглядит могущественно, грозно и воинственно [Чжан, 2019, с. 129].

Феникс, первоначально являвшийся символом вестника небесного правителя, божества ветра (в китайском "ветер" - фэн), по легендам проживал в Киноварной пещере. Элементы феникса включают пышный хвост, ласточкино горло, петушинный клюв, змеиную шею, рыбий хвост, лоб журавля, голову утки, окрас дракона и спину черепахи. Пять цветов перьев феникса - желтый, белый, красный, синий, черный - обозначают пять добродетелей: гуманность, честь, скромность, знание обрядов и верность.

Феникс, символизирующий элемент Инь, часто ассоциировался с императрицей. Эта мифическая птица известна своим благородством и милосердием, питаясь семенами бамбука и пьющая только из чистых источников. Ее образ связан с солнцем и огнем, что символизирует теплоту, связанную с летом и обильным урожаем.

Тигр, в традициях и культуре Китая, является воплощением могущества, стремления к власти, беспощадности, мужества и жестокости. Он также представляет собой эмблему воинской храбрости. На предметах древнего искусства, изготовленных из бронзы и фарфора, часто можно встретить изображения этого могучего зверя. Статуи тигров возвышались у входов в храмы, государственные сооружения, торговые павильоны и частные жилища, выполняя как декоративную, так и защитную функцию [Ли, 2018, с. 136].

В контексте китайской мифологии, тигр выступает в качестве покровителя от злых духов. На летний праздник образ тигра с полынью в зубах служит символом защиты от таких вредоносных существ, как ящерицы, многоножки, жабы, змеи и паукообразные.

Тигровые мотивы применялись для отражения атак ядовитых рептилий. Во время летних торжеств создавали тигровые маски различных размеров из шелка, бархата и хлопка. Изображения тигров на щитах воинов и на деревянных дверях военных крепостей использовались для запугивания противника. Тигр, вышитый на военной одежде, служил знаком воинской отличительности. Со временем, под влиянием распространения буддизма, тигр начал символизировать мужскую благородность.

Черепаша в китайской культуре ассоциируется с долголетием, силой и устойчивостью. Ее куполообразный панцирь сравнивается с небесным сводом, а плоское брюхо - с землей. Черепашки с головой змеи и шеей дракона украшали дворцы императоров и служили основаниями для монументов на могилах высокопоставленных личностей.

Из прочих животных можно отметить лису, которая в китайской мифологии обладает уникальными магическими свойствами. Считается, что после достижения 50-летнего возраста лиса может превратиться в обычную женщину, в 100 лет - в прекрасную девушку или мудреца, обладающего знанием магии. Когда лисе исполняется тысяча лет, она восходит на небеса, превращаясь в "небесную лисицу".

Во многих сказаниях, лиса-оборотень предпочитала принимать облик восхитительной дамы, чтобы сочетаться браком с простым человеком. Такая лисица могла оберегать счастье своего мужа, если он не стремился разгадать ее тайны, в противном случае, его интерес к ее прошлему мог обернуться проблемами. Чтобы обнаружить лису под маской женщины, следовало внимательно наблюдать за ее тенью в лунном свете, где даже в облике прекрасной дамы тень выдавала вытянутую морду лисы с острыми ушами [Гу Яньцю, 2022, с. 405].

Изображение лисицы часто присутствует в элементах женского убранства, включая заколки, броши, серьги и кольца.

С эпохи династии Тан, в китайском искусстве начали активно применяться иллюстрации льва, хотя эти животные в Китае не водятся. Китайское название льва произошло от персидского слова "шин". В виде символа, львы украшали как одежду чиновников, так и служили элементами декора, символизируя такие праздничные события, как свадьбы или дни рождения, особенно в декоре женских головных уборов времен Цин и на детских амулетах, а также дамских шпильках.

Журавль, символизирующий долголетие, также занимает особое место в китайской культуре. Эта птица известна своей продолжительной жизнью, достигающей 50-60 лет. Элегантность и спокойное поведение журавля делают его схожим с фениксом, и поэтому его изображение ассоциируется с достижением высокого служебного положения. В периоды правления династий Мин и Цин, уссурийские журавли часто изображались на официальной одежде чиновников, а также в художественных композициях, изображающих журавля на камнях, скрытых волнами.

В рамках конфуцианской символики высоко ценится образ карпа — рыбы, известной своей уникальной способностью двигаться против течения и преодолевать разнообразные препятствия на пути к местам нереста. Карп символизирует настойчивость и целеустремленность человека в пути к своим целям, а также связан со стремлением успешно пройти испытания для получения должностей, достичь успеха в карьере и в жизни в целом.

Символы рыбы находят отражение в специфических художественных образах. В частности, когда рыба изображена вместе с другими благоприятными символами, она становится вестником счастья в его широком понимании, обозначает материальное благополучие и успех в служении. В женских аксессуарах, таких как серьги, браслеты и подвески, особенно в композициях парных образов, рыба символизирует традиционные семейные ценности [Батырева, 2020, с. 9].

Летучая мышь часто украшает личные аксессуары (заколки, кольца, браслеты), как самостоятельно, так и в сочетании с другими элементами. Этот символ использовался для декора одежды, как обычных граждан, так и императора.

В китайской культуре многообразие образов и ассоциаций связано с растительным миром. Вечнозеленые деревья, содержащие обильное количество живительных элементов ян, помогающих им сохранять зеленую окраску зимой, традиционно сажали на кладбищах и в храмовых дворах предков, считая, что они способствуют сохранению мира духов и приносят удачу живым.

Отдельным видам деревьев приписывались уникальные качества, и о них складывались легенды, глубоко укоренившиеся в народной традиции. Например, сосна воспринималась как символ долголетия и моральной чистоты.

Цветы персика в Китае ассоциируются с весной и вызывают восхищение своей яркостью, изяществом и нежностью, напоминая о красоте женского лица. Дереву персика приписывались магические свойства: из его древесины даосисты изготавливали печати для талисманов и амулетов. Ветвями персика, обладающими целебными свойствами, отгоняли злых духов у больных лихорадкой [Капалбаев, 2018, с. 234].

Персик в Китае также известен как «плод бессмертия» или «именинный плод». Дарение персиков на день рождения символизирует пожелания долголетия. Орнамент с изображением персика часто размещают у входных дверей в качестве оберега от злых духов.

Отдельного внимания заслуживает ива. Ценность этого дерева заключается в его способности обеспечивать плотную тень, предлагая убежище от знойного солнца. В буддистских учениях, ива олицетворяет мягкость и знаменует приход весны. Её утончённые линии и хрупкость вдохновили многих китайских поэтов и художников, а также она ассоциируется с женской изящностью. В Китае тонкую фигуру женщины часто сравнивают с изящной формой ивы.

Над входами в жилые дома традиционно вешали ветви ивы как символ счастья и благополучия. Женщины вплетали веточки ивы в волосы, веря, что они защищают от злых духов, улучшают зрение и защищают от потери зрения.

Пион, известный своей великолепной красотой и ароматом, признан одним из национальных символов Китая (в 1903 году был официально объявлен национальным цветком). Его грациозная форма представляет процветание, радость и миролюбие, кроме того, он известен как «король цветов». В китайской культуре пион считается символом достатка и престижа, и его дарение является выражением добрых пожеланий [Цидун, 2022, с. 66].

Пион также ассоциируется с мужской энергией яна и считается символом любви. В

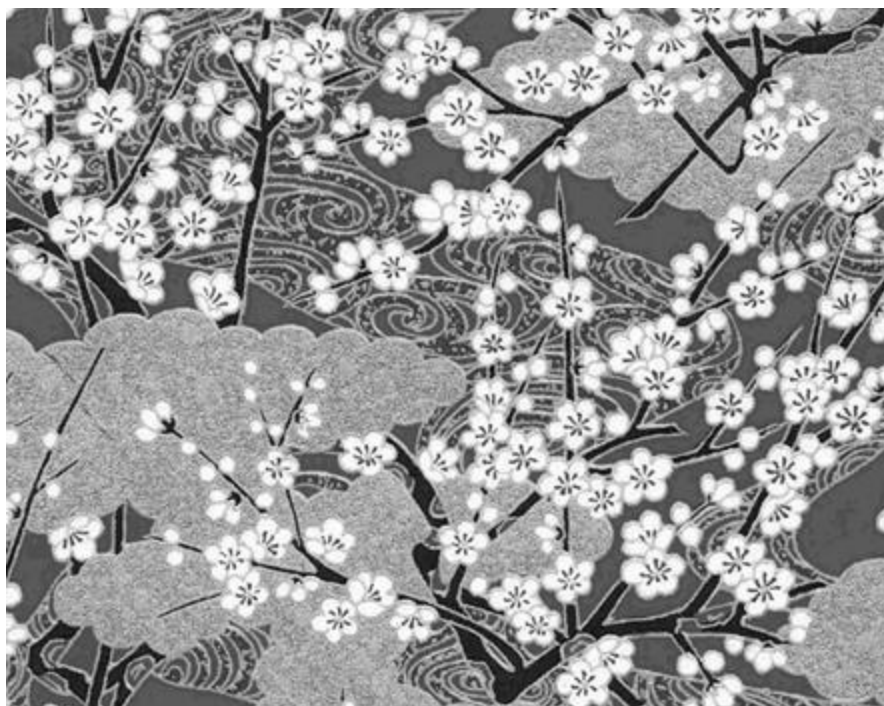
контрасте с ним, хризантема, олицетворяющая женскую энергию инь, символизирует спокойствие и долголетие.

Цветущая слива занимает важное место в китайском искусстве. Её изображение в акварелях, тканях, инкрустациях, а также упоминание в песнях и стихах отражает национальный характер.

Лотос, растущий из грязи, но оставаясь чистым, символизирует чистоту и идеальность. Он также считается знаком плодородия и урожайности благодаря обилию семян. Лотос представляет гармонию и любовь в браке, так как в китайском языке слова "союз" и "лотос" звучат одинаково.

Гранат в китайской культуре ассоциируется с многочисленным потомством, так как его название звучит подобно фразе "поколение за поколением". Иллюстрация плода представлена уникальным способом: его кожура изображается как разорванная, через щель, напоминающую улыбку, просматриваются зёрна. Эта визуализация интерпретируется как аллюзия на множество потомков [Джужбаева, 2023, с. 90].

Орнаменты, вдохновлённые кизилом, обрели популярность во времена династии Хань. Кизил, традиционно использовавшийся в лечебных целях, также ассоциировался с удачей согласно народным верованиям. Такие узоры на одеяниях и украшениях служили не просто знаками социального положения, но и талисманами, призванными мобилизовать поддержку сверхъестественных сил. Они воплощают ключевые идеалы, связанные с китайской культурой и воплощённые в пяти благословениях: благополучие, успех в делах, долголетие, счастье и изобилие.

Рисунок 2 - Кизил

Также в китайской орнаментике выделяются геометрические мотивы, среди которых особое место занимают прямоугольные узоры и узлы.

Прямоугольный узор, зародившийся в эпоху династии Инь-Шан, известен своим происхождением из бронзовых рисунков, изображающих гром. Он складывается из серии

коротких, соединённых линий, создавая визуальное сходство с иероглифом, означающим "возвращение". Вариации этого узора иногда напоминают спираль или дугу. Символизируя дождь, он несёт в себе идею процветания в сельском хозяйстве. Прямоугольный узор распространён во многих видах декоративного искусства Китая.

Использование узлов как способа передачи смыслов было распространено в древних культурах, включая китайскую. В китайском языке термин "узел" ассоциируется со словом "благопожелание", отражая концепцию достижения желаемого, связывания всех аспектов жизни наиболее удачным образом. Декоративные узлы, украшающие жилища и одежду, символизируют прочность связей и единство.

Иероглиф "долголетие", часто используемый в орнаментах с благопожеланиями, представлен в различных стилизациях. Он может быть окружён летучими мышами, цветами, узорами свастики, плодами персика бессмертия, грибами линчжи или облаками, занимая центральное место в композиции и символизируя долгую и счастливую жизнь.

В заключение исследования важно подчеркнуть значимость и многообразие китайской орнаментики как ключевого элемента культурного наследия. Изучение и классификация этих орнаментов раскрывают не только эстетическую ценность, но и глубокую символическую и историческую значимость, заложенную в этих узорах. Каждый орнамент представляет собой сложное сочетание традиционных мотивов и современных интерпретаций, что отражает динамичное развитие китайской культуры на протяжении веков [Капалбаев, 2018, с. 115].

Данное исследование позволило не только систематизировать существующие виды орнаментов, но и выявить их культурно-исторические особенности, связанные с различными эпохами и регионами Китая. Особое внимание было уделено анализу способов, которыми орнаменты отражают философские и религиозные убеждения, а также общественные настроения и представления.

Заключение

В завершении можно утверждать, что орнаменты в декоративном искусстве Китая являются не просто украшением, а мощным средством культурной идентификации и исторической памяти, подчеркивающим уникальность и непреходящую ценность китайского искусственного наследия в глобальном контексте.

Библиография

1. Батырева, С. Г. Орнамент в системе декоративно-прикладного искусства монгольских народов / С. Г. Батырева, Д. Гантулга // Вестник Калмыцкого университета. – 2020. – № 2(46). – С. 6-11.
2. Ван, С. Элементы орнаментов древней расписной керамики Китая в декоративной отделке современных керамических изделий / С. Ван // Университетский научный журнал. – 2021. – № 63. – С. 164-175.
3. Гу Яньцю. Художественные особенности декоративных плоских композиций с зооморфным орнаментом эпохи периода Воюющих царств в Китае / Гу Яньцю // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2022. – № 2-1. – С. 399-407.
4. Джузбаева, А. Н. Сущностная характеристика декоративно-прикладного искусства / А. Н. Джузбаева // Наука и инновационные технологии. – 2023. – № 2(27). – С. 86-92.
5. Капалбаев, О. Э. Место и роль орнаментов в декоративно-прикладном искусстве / О. Э. Капалбаев // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2018. – № 2. – С. 193-200.
6. Капалбаев, О. Э. Роль и место орнаментов в декоративно-прикладном искусстве / О. Э. Капалбаев // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – № 5-7(37). – С. 13-26.
7. Ли, И. Характерные особенности орнаментов клуазоне эпох Мин и Цин в контексте поиска идентичности китайского декоративного искусства / И. Ли // Исторические, философские, политические и юридические науки,

- культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2018. – № 3(89). – С. 134-138.
8. Ли, И. Художественное стекло в истории декоративно-прикладного искусства Китая: синтез традиций и современный путь развития / И. Ли // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2018. – № 1-1. – С. 229-237.
  9. Палагута, И. В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре: в поиске теоретических ориентиров / И. В. Палагута // Terra Artis. Искусство и дизайн. – 2023. – № 2. – С. 104-125.
  10. Серов, П. Е. Создание художественного образа при выполнении декоративной переработки натюрморта с предметами, украшенными орнаментом / П. Е. Серов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 4(35). – С. 42-49.
  11. Цидун, С. Национальные черты декоративного искусства России и Китая: сравнительный анализ / С. Цидун // Путь науки. – 2022. – № 9(103). – С. 65-67.
  12. Чжан, Ч. Синьцзянское национальное народное искусство и его роль в художественном образовании в области дизайна и декоративного искусства / Ч. Чжан // Научное мнение. – 2019. – № 7-8. – С. 127-130.

Classification and characteristics of ornaments in the decorative arts of China

Yao Ruiyu

Graduate student,
Institute of Humanities,
Altai State University,
656049, 61, Lenina ave., Barnaul, Russian Federation;
e-mail: lin@email.asu.ru

Abstract

The topic of classification and characteristics of ornaments in the decorative arts of China occupies a significant place in the field of art history and cultural studies. Chinese decorative art, with its centuries-old history and unique tradition, is a rich source of artistic images and symbols. Ornaments, being one of the main elements of this art, reflect not only aesthetic ideals, but also deep philosophical, religious and cultural ideas of Chinese society. In the context of growing interest in multicultural dialogue, the relevance of the study of Chinese decorative art and, in particular, its ornamental aspects is undeniable. It promotes strengthening cultural ties, knowledge exchange and mutual understanding between different cultures. Thus, the topic of classification and characterization of ornaments in Chinese decorative arts is not only of academic interest, but also an important aspect of cultural exchange and international cultural cooperation.

For citation

Yao Ruiyu (2023) Klassifikatsiya i kharakteristika ornamentov v dekorativnom iskusstve Kitaya [Classification and characteristics of ornaments in the decorative arts of China]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (11A), pp. 120-128. DOI: 10.34670/AR.2023.21.18.018

Keywords

Development of Chinese art, decorative art of China, classification of Chinese ornaments, characteristics of Chinese ornaments.

References

1. Batyreva, S.G. Ornament in the system of decorative and applied art of the Mongolian peoples / S.G. Batyreva, D. Gantulga // *Bulletin of Kalmyk University*. – 2020. – No. 2(46). – P. 6-11.
2. Wang, S. Ornamental elements of ancient painted ceramics of China in the decorative decoration of modern ceramic products / S. Wang // *University Scientific Journal*. – 2021. – No. 63. – P. 164-175.
3. Gu Yanqiu. Artistic features of decorative flat compositions with zoomorphic ornaments from the Warring States period in China / Gu Yanqiu // *Decorative art and object-spatial environment. Bulletin of the RGHPU named after. S.G. Stroganov*. – 2022. – No. 2-1. – pp. 399-407.
4. Dzhuzbaeva, A. N. Essential characteristics of decorative and applied art / A. N. Dzhuzbaeva // *Science and innovative technologies*. – 2023. – No. 2(27). – pp. 86-92.
5. Kapalbaev, O. E. The place and role of ornaments in decorative and applied arts / O. E. Kapalbaev // *Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan*. – 2018. – No. 2. – P. 193-200.
6. Kapalbaev, O. E. The role and place of ornaments in decorative and applied arts / O. E. Kapalbaev // *Current scientific research in the modern world*. – 2018. – No. 5-7(37). – P. 13-26.
7. Li, I. Characteristic features of cloisonné ornaments of the Ming and Qing eras in the context of the search for the identity of Chinese decorative art / I. Li // *Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice*. – 2018. – No. 3(89). – pp. 134-138.
8. Li, I. Artistic glass in the history of decorative and applied art of China: synthesis of traditions and the modern path of development / I. Li // *Decorative art and object-spatial environment. Bulletin of the RGHPU named after. S.G. Stroganov*. – 2018. – No. 1-1. – pp. 229-237.
9. Palaguta, I. V. Ornament in decorative and applied arts and architecture: in search of theoretical guidelines / I. V. Palaguta // *Terra Artis. Art and design*. – 2023. – No. 2. – P. 104-125.
10. Serov, P. E. Creating an artistic image when performing decorative processing of a still life with objects decorated with ornaments / P. E. Serov // *Traditional applied art and education*. – 2020. – No. 4(35). – pp. 42-49.
11. Qidong, S. National features of the decorative arts of Russia and China: a comparative analysis / S. Qidong // *The Path of Science*. – 2022. – No. 9(103). – pp. 65-67.
12. Zhang, Ch. Xinjiang national folk art and its role in art education in the field of design and decorative arts / Ch. Zhang // *Scientific opinion*. – 2019. – No. 7-8. – pp. 127-130.