

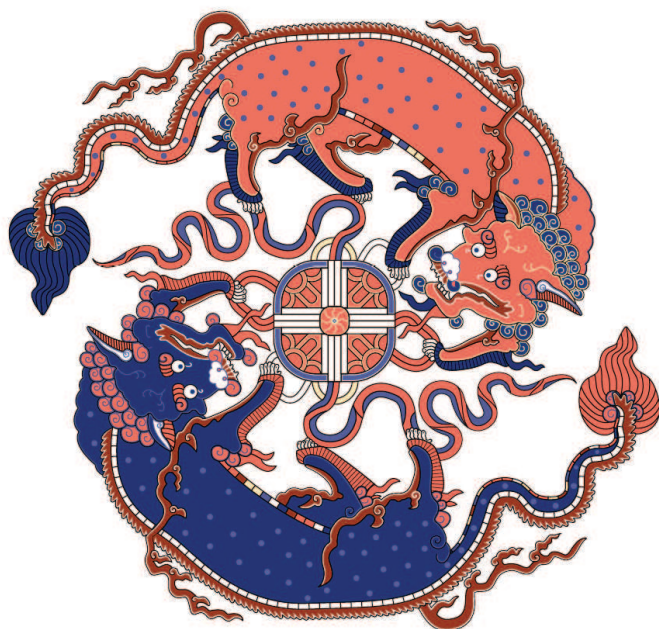
Хуан Цинсуй, Ли Цзяньфэй

ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД

ОБРАЗЫ КИТАЙСКОГО
ИСКУССТВА

Издательство АСТ
Москва

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.
X98 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 династий¹, 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 Цин³ все это достигло расцвета. Появилась своего рода формула: «Изображение должно иметь смысл, и этот смысл должен быть благоприятным». В Запретном городе⁴ 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 движения⁵, 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.

- 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 прозорливым.
- 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 Весен 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.

• 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 «рифленный», «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 Ся⁴, Шан⁵ и Западная Чжоу⁶, 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 молний¹², спиралеобразные рисунки и т. д. Соединив воедино все элементы, получали мистиче-

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 Осеней¹³, а также Сражающихся царств¹⁴ 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 Цинь¹⁵ и Хань¹⁶ декоративно-прикладное искусство продолжило традиции прошлого и открыло новые пути для будущего развития. Круглая черепица¹⁷, 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-Лао¹⁸ 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 зверем²³ 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 края²⁸ и посадил их в благодатную почву Срединной равнины²⁹.

Северная и Южная династии, а также династии Вэй и Цзинь³⁰ 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 — сзодовые 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.

- 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 почитательно называли статую Будды.
- 35 Обычно потолки расписывались орнаментом из водорослей, так как считалось, что это уберет 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.

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, потолках³⁵ 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 Суй³⁶ 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 Тан³⁷. 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 парные³⁸ 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 парче⁴³, демонстрируя изысканный и пленительный стиль. Например, классический вид парчового орнамента — парча «восьмигранники» — взяла за основу танскую композицию «низаного жемчуга», сочетая в себе искусные пропорции и идею цветов в круге узоров «путь шаров»⁴⁴,

«фонарики»⁴⁵ и других. Художник и искусствовед Пань Тяньшоу однажды сказал о живописи эпохи Юань⁴⁶: «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 Мин⁴⁷ и Цин⁴⁸. 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», спиралесобразные узоры, «денежный» узор⁴⁹, 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 сливы⁵¹, 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 Юнлэ⁵² император Чжу Ди отправил Инь Цина⁵³, Чжэн Хэ⁵⁴ и других на Запад, чтобы расширить морской Шелковый путь, а также послал Чэнь Чэна⁵⁵ 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», «цилиндры», «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 — свнук 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.

- 57 Эпоха Сюаньдэ — девиз правления императора династии Мин — Чжу Чжунцзун (Сюань-цзун). Период времени с 1426 по 1435 г. Переводится как «Прозвешивание 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, зонтик, бесконечный узел, раковина и лотос.
- 66 Орнамент «буддийские сокровища» — типичный благожелательный 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.

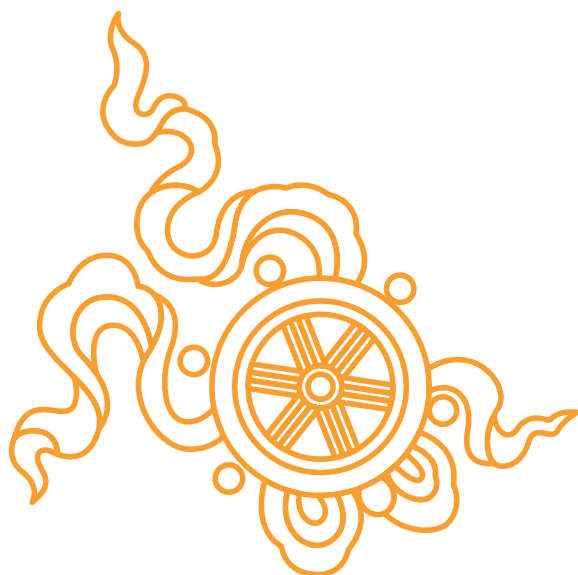
ме того, династия Мин была золотым веком китайского фарфора. В эпоху Юнлэ бурное развитие получил бело-синий фарфор цинхуа. Следуя устоявшимся традициям, его украшали орнаментами драконов, фениксов, чаньчжи, пионов и т. д. В эпоху Сюаньдэ⁵⁷ на смену бело-синему фарфору пришел пятицветный. Изменились и рисунки, теперь фарфор украшали цветами и птицами, бабочками, пейзажами гор и рек, фигурами людей и т. д. В эпоху Чэнхуа⁵⁸ появилась тенденция повсеместного использования маленьких фарфоровых чаш для вина, покрытых глазурью. Орнаменты на них смотрелись свежо, придавая изделию особую красоту и изящество. После эпохи Цзяцзин⁵⁹ 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 Нурхацзи основал государство Поздняя Цзинь⁶⁰, перенес столицу в Шэнцзин⁶¹ 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

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 Будды⁶⁵, буддийских сокровищ⁶⁶, чинтамани⁶⁷, цветов страстоцвета⁶⁸ 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

- 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 «мандри», 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.

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. Юаньсяо³ и цветочные фонари украшаются орнаментом из цветов и трав, рыб и насекомых, картинками гор, вод и дворцов, диковинными благовещими зверями, театральными масками. Здания изнутри, а также мебель украшали узором из сопряженных квадратов⁴, иероглифа 工⁵, парчовым орнаментом⁶, 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 благожелательные 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

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 шэнь², 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 чешуйчатому, 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 Весен 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 кабинета⁴. 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.