

Исследования по разработке классификации древнекитайских бронзовых орнаментов

Хань Чао

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, Россия

Research on Developing Classification of Ancient China Bronze Ornaments

Han Chao

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Russia

Ключевые слова: *От династий Ся, Шан и Чжоу до периода Весны и Осени и периода Воюющих государств это время считается периодом развития, зрелости и процветания древней китайской бронзы. В этот период бронзовый орнамент претерпевает огромную эволюцию. В статье обобщена история развития древнекитайского бронзового орнамента и выделены основные классификации и характеристики орнамента.*

Keywords: *From the Xia, Shan and Zhou dynasties to the Spring and Autumn period, and the Warring States period, these periods are regarded as the time of development, maturity and prosperity of the ancient Chinese bronzes. The bronze ornament also undergoes huge evolution in this period. This paper combines the history of ancient Chinese bronze ornament and summarizes the main classification and characteristics of ornamentation.*

Еще в XVIII и XVII вв. до н. э. древняя китайская династия Ся начала отливать бронзу. В течение двух тысячелетий династий Ся, Шан, Чжоу и Цинь Хань был период развития, зрелости и процветания древних китайских бронз. Древние люди объединили жизненный опыт, извлекли «элементы изображения» из «объективного мира», добавили свое собственное субъективное воображение, а затем обработали и уплотнили в конкретные символы изображения и сформировали бронзовый орнамент, полный социального содержания и богатого значения. С точки зрения искусства и истории эти проекты не только вызывают визуальный и психологический шок, но также отражают социальную эстетику определенного исторического периода. Они также представляют собой важные свидетельства для современных социологов, историков и широкой общественности, которые

дают понимание политической, социальной и религиозной жизни различных поколений начиная с династий Ся, Шан и Чжоу.

1. История развития бронзового орнамента

Эволюция формы и орнамента бронзы тесно связана с прогрессом времени и степенью развития производительности. С развитием производительности использование бронзы постепенно расширилось от ритуальной сферы до повседневной жизни. Бронзовое моделирование и его орнаментация также прошли через процесс развития от простого к сложному, от скучного до умного [2, с. 97].

1.1. Эволюция бронзового орнамента

В династии Ся большинство ранних бронзовых изделий не были орнаментированы, очень немногие из них были украшены одной или несколькими горизонтальными линиями или узорами маленьких пуговиц, или сочетанием первых двух.

В начале династии Шан на бронзах стали появляться барельефы из тонких линий или пар абрикосовых глаз, которые впоследствии расширились в широкополосные формы. Они считаются прототипом орнамента Таоте.

В конце династии Шан бронзовое украшение становилось все более и более сложным, и украшение было четко отделено от затенения с четким контуром. Ремесленники, которые работали с бронзой, начали создавать сложные и изысканные декоративные орнаменты. В отличие от глубокого или мелкого рельефного рисунка, на дне основания орнаменты похожи на отпечаток пальца в виде спирального грозового облака. В династии Западная Чжоу бронзовый орнамент постепенно превратился в великолепный узор птичьего феникса, нежный креповый узор, абстрактный узор дракона и другие фигуры животных, стали появляться чисто декоративные узоры, такие как вихрь или другие геометрические узоры.

Вплоть до Восточной династии Чжоу, периода Весны и Осени и периода Воюющих государств технология изготовления бронзы постоянно совершенствовалась, украшения постепенно упрощались, появлялись сложные геометрические узоры и изображались реальные сцены жизни, отображающие некоторые повседневные и ритуальные сцены: такие как охота, рыбалка и жертвоприношение [1, с. 168–173].

1.2. Обстоятельства развития бронзовых орнаментов

Простые и сложные изменения бронзового орнамента неотделимы от религиозной, культурной, экономической жизни общества в то время. Династия Ся имела низкий уровень производительности и материального достатка, поэтому бронзовый орнамент простой и не несет в себе смысл. Религии и жертвоприношения династии Шан продолжали свое развитие, власть царя стала более концентрированной, а угнетение правящим классом простых людей становилось все более и более серьезным. Поэтому в орнаменте много следов ритуалов и даже призраков, появляется много ужасных узоров, которые отражают религиозные эмоции и понятия. В период династии Чжоу, периода Весны и Осени, а также периода Воюющих государств производительность продолжала расти, а уровень

социально-экономического развития улучшился. Дворянство разделило власть королевской семьи. Образ жизни и идеи людей резко изменились, они были освобождены от рабства и пассивности. В этот период орнаменты становятся более громоздкими, сложными и красочными [3, с. 11].

Таким образом, в периоды Ся, Шан и Чжоу с непрерывным улучшением производственного процесса, социальной эстетики и производительности социальная функция бронзовых изделий постепенно изменилась — от ритуальной до практической: различные инструменты и сосуды, декоративный стиль, достоинство и торжественность постепенно упрощались. Это очень похоже на возникновение и развитие стиля барокко в Европе. В великую морскую эпоху Испания и Португалия господствовали над морем. Большое количество драгоценных металлов и материалов из американских колоний было перевезено в Европу. Императорская королевская семья накопила огромное количество богатств за короткий период времени, что косвенно привело к украшению и гравированию великолепных, красочных, свободных по форме и динамичных изделий стиля барокко. Стиль барокко был свободен, но его форма сложна, а украшения чрезмерны — это отражало социальную среду, в которой экономика, религия и королевская власть были сильно развиты. Развитие стиля искусства барокко похоже на закон развития стиля бронзового орнамента, видно, что путь развития культуры социального искусства человека имеет сходство.

2. Классификация бронзовых орнаментов

В научном сообществе не существует единого стандарта классификации орнаментов бронзовых изделий древнего Китая, и в соответствии с их изображением орнаменты можно разделить на следующие категории:

2.1. Геометрический узор

Геометрический орнамент представляет собой комбинацию узоров из точек, линий, кругов и т. д., которыми в основном украшены изделия оригинальной социальной керамики. Орнаменты «облака», «молнии», «линии сгиба», даже орнамент «линии бортов», вихревой орнамент и т. д. — все это геометрические узоры.

Среди них орнамент «облака и молнии» — наиболее часто используемый геометрический орнамент, популярный даже в другие эпохи. В середине династии Шан до ранней династии Западная Чжоу орнамент «облака и молнии» часто используется для орнаментов лица животного, дракона и птицы, в качестве вспомогательных орнаментов. Вихревой орнамент также называют «орнамент огня», и его форма похожа на вращающийся водяной вихрь. Некоторые ученые считают, что это означает солнце. Эти узоры были популярны в период от династии Ся до периода Воюющих государств и часто использовались в сочетании с орнаментами драконов и облако-молнии (ил. 1). Орнамент волны напоминает широкий пояс с изображением волнообразных волн. Зазор между вершинами часто заполнен животными или геометрическими линиями, это главный орнамент бронзовой посуды и винных сосудов от середины до поздней Западной династии Чжоу до раннего Весенне-Осеннего периода.

Ил. 1. Геометрические орнаменты

2.2. Орнамент животных

В первые дни из-за низкой продуктивности люди были полны благоговения перед природой и надеялись на защиту Бога, поэтому на изделиях было нарисовано украшение в виде человеческого тела, головы животного или человека, чтобы устранить катастрофу и усилить чувство безопасности. Поэтому в определенный период времени изображение человека в бронзовом орнаменте встречается редко, а животного — часто. Эти орнаменты являются абстракцией и обобщением специфических предметов людей в производстве и жизни. С древних времен люди были «натурализованным человеком» и «человеческой объективацией». Например, крупный рогатый скот в то время был самым важным орудием производства и жертвоприношением, птицы были наиболее распространенными животными в повседневной жизни людей, фениксы и драконы — это тотемы, созданные людьми. Интеграция этих «абстрактных» и «конкретных» образов создает прекрасные узоры. По типам животных и их морфологии орнаменты можно разделить на следующие категории:

1) Орнамент Таоте

Таоте (饕餮) — загадочный монстр в древнекитайской мифологии. Есть много версий о происхождении Таоте. В одной из них он называется сыном Цзинь Юнь Ши (缙云氏) или драконом. Друге говорят, что Таоте — это один из четырех жестоких монстров в древние времена. И есть также мнение, что Таоте — это тигр деформации. Неважно, какого рода утверж-

Ил. 2. Орнамент Таоте

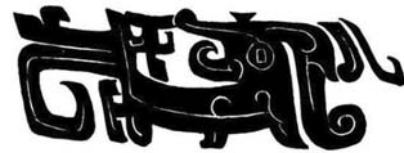
дение правильное, общая точка зрения такова: Таоте — безголовость, символизирующая жадность. В древние времена люди часто убивали или ели врага на войне, приносили их в жертву. Таоте жадный и может есть все. Это соответствует жертвенной традиции «ешь врага». Тогда и родилась легенда о едящих людях Таоте. Древние не только верили, что Таоте может защитить весь клан, но также думали, что Таоте может запугать иностранцев. Следовательно, Таоте имеет двойную идентичность, это сочетание воплощения ужаса и защиты Бога [5, с. 234].

В настоящее время академическое сообщество имеет два определения для орнамента Таоте. Обобщенный орнамент Таоте относится к орнаменту животного, который представляет собой не животное, а совокупность всех распространенных репрезентативных животных. Узкий смысл орнамента Таоте относится к изображению существ в этой мифологии названием Таоте. Орнамент Таоте — один из распространенных орнаментов бронзы, таинственный и торжественный, распространен от династии Шан до ранней династии Западная Чжоу [4, с. 52–54] (ил. 2).

2) Орнамент дракона

Орнамент дракона — самый распространенный вид орнамента на бронзовых изделиях династий Шан и Чжоу, за исключением орнамента Таоте. Дракон — это существо, созданное китайскими мифами и легендами. Он может жить на земле, в воде и в небе, он является символом совершенной власти, представляющей королевскую власть и т. д. Китайцы называют себя потомками дракона. У каждого народа свое изображение дракона. В бронзовом украшении дракон обычно изображается как тело, похожее на змею, с открытым ртом, вальгусной губой и рогом на голове. Орнамент дракона был популярен в течение долгого времени, поэтому он развивался во многих формах. Наиболее распространенными являются Орнамент дракона КУИ (夔龙纹 KUI Dragon pattern), Орнамент дракона ГУ (夔龙纹 GU Dragon pattern), Орнамент дракона ПАНЬ (蟠龙纹 PAN Dragon pattern), Орнамент дракона ЦЗЯО (交龙纹 JIAO Dragon pattern).

Орнамент дракона КУИ изображает боковое изображение ползающего дракона с одной ногой, двумя ногами или без ног, обычно в двух симметричных появлениях. Его изображение преобладало в средней и поздней династии Шан до ранней Западной династии Чжоу, часто выступал в качестве основного орнамента под бронзовым ртом или появлялся на бронзовых ножках с другими узорами. Орнамент дракона ГУ был популярен в середине династии Западная Чжоу. Он изображает дракона, который поворачивается назад. Базовая форма похожа на орнамент дракона КУИ, за исключением того, что направление головы отличается. Обычно несколько драконов находятся напротив друг друга.

Ил. 3. Орнамент дракона

Центральная ось симметрична, чаще всего появляется по краям и на шее бронзового рта. Орнамент дракона ПАНЬ, также известный как орнамент дракона ЦЗЮАНЬ, свернут в круг вокруг головы дракона, который был популярен в ранней династии Чжоу в поздней династии Шан и обычно появлялся в центре круглой медной пластины. Орнамент дракона ЦЗЯО изображает двух или более драконов, которые переплетаются и имеют разнообразные формы (ил. 3).

3) Орнамент птицы

Орнамент птицы очень часто встречается у торговцев бронзовыми изделиями Западных Чжоу, и достиг своего пика популярности в середине

Ил. 4. Орнамент птицы-феникса

правления Западной династии Чжоу. Наиболее очевидной особенностью орнамента птицы является то, что клюв изогнут в форме крючка с рогом на голове, длинным, свисающим или рассеянным хвостом. Часть орнамента приукрашивали, изображая рассеянные перья на хвосте птицы.

Ил. 5. Орнамент совы (найден в Гробнице Вухао)

Самый популярный орнамент в династии Западная Чжоу — птица-феникс, голова птицы имеет великолепную корону феникса, иногда опущенную на грудь, иногда танцующую с ветром (ил. 4). В поздней династии Шан получил широкое распространение Орнамент совы (СНІ ХІАО pattern). Самым известным орнаментом совы этого периода является Цзунь Сова (ХІАО Zun), откопанная из гробницы Вухао¹. На всей найденной посуде в этой гробнице было изображение совы. Прекрасен орнамент совы, где два когтя на груди птицы поднимаются вверх и кажется, что это два больших пальца (ил. 5).

4) Другие реалистичные орнаменты животных

В дополнение к вышеупомянутым богам и животным, которые существуют в мифах и легендах и были переработаны искусством, на бронзе было изображено много настоящих животных. Например, встречаются орнаменты змеи, тигра, коровы, овцы, оленя, слона, кролика, черепахи, цикады, жабы и т. д. (ил. 6).

Большинство орнаментов цикад имеют треугольную форму, как свисающий лист, а брюшко имеет узкие полосы, похожие на форму куколки (ил. 7). Преобладающий в ранней династии Чжоу и в поздней династии

Ил. 6. Орнаменты оленя, тигра, слона, кролика

Ил. 7. Орнаменты цикады

Шан, этот орнамент обычно появлялся на Дин (鼎 четырехножник DING), Цзюэ (爵 JUE) и небольшом количестве тарелок. Это связано с диетой и умывальной, что символизирует чистую диету. Кроме того, цикады живут на земле в течение нескольких или даже десяти лет, прежде чем отрастить свои крылья, они поднимаются на дерево, линяют, а уже после отращивают крылья и взлетают в воздух, чтобы завершить цикл жизни. Поэтому орнамент «цикады» также символизирует воскрешение из мертвых и лелеет добрые пожелания создателей.

2.3. Орнамент человека и фона

Как упоминалось ранее, во времена низкой продуктивности люди были пассивны по сравнению с природой и поэтому редко появлялись на бронзовых украшениях. Однако с развитием продуктивности люди смогли сражаться с животными с помощью мудрости и орудий, побеждать их, постепенно становясь соперниками, стали проявлять инициативу, и мощная сила, которую животные представляют в сердцах людей, постепенно уменьшается. Стало появляться все больше человеческих фигур. Тема династии Восточная Чжоу, периода Весны и Осени и периода Воюющих государств больше не ограничивается призраками и богами. Сцены персонажей, жизни и производства изображены на бронзовых изделиях. Композиция больше не является регулярным симметричным узором, а картина богата и ярка. Сцены декорации включают охоту, банкет, войну и многие другие жизненные и военные сцены (ил. 8).

Ил. 8. Орнаменты человека и фона

Заключение

Древние китайские бронзовые изделия изображают старинные китайские культурные обычаи, социальную эстетику и богатый гуманистический оттенок. Изучение древних китайских бронзовых орнаментов может быть использовано для изучения искусства, культуры, религии и социального развития династий Ся, Шан, Чжоу, а также периода Весны и Осени и периода Воюющих государств, дает бесконечное вдохновение нашему современному искусству. Это очень знаменательно.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Гробница Вухао — единственная сохранившаяся королевская гробница династии Шан в руинах Инь, раскопанная археологами в 1976 г. Похоронные предметы чрезвычайно богаты, в них много бронзы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дейдиер К. Понимание древних китайских бронз, их значение в китайской культуре и их формы: монография. Цзянсу: Илин. 2016. 97 с.
2. Инь Вэйчжан, Цао Шуцин. Бронзовая история: монография. Тайвань: Национальное издательство. 2003. 598 с.
3. Ли Сун. Китайская бронза: монография. Пекин: Учжоу. 2008. 147 с.
4. У Сяосюэ. «Преднамеренная форма» — о бронзовых изделиях и орнаментах Инь Шан // Красота и время: креатив. 2015. № 2 (2). С. 52–54.
5. Чжан Цзинь. Исследование бронзового орнамента // Большая сцена. 2010. № 10. С. 234.

REFERENCES

1. Deydier K. Ponimanie drevnikh kitayskikh bronz, ikh znachenie v kitayskoy kul'ture i ikh formy: monografiya. Tszyansu: Ilin'. 2016. 97 s.

2. *In' Veychzhan, Tsao Shutsin'*. Bronzovaya istoriya: monografiya. Tayvan': Natsional'noe izdatel'stvo. 2003. 598 s.
3. *Li Sun*. Kitayskaya bronza: monografiya. Pekin: Uchzhou. 2008. 147 s.
4. *U Syaosyue*. «Prednamerennaya forma» — o bronzovykh izdeliyakh i ornamentakh In' Shan // *Krasota i vremya: kreativ*. 2015. № 2 (2). S. 52–54.
5. *Chzhan Tszin'*. Issledovanie bronzovogo ornamenta // *Bol'shaya stsena*. 2010. № 10. S. 234.

Хань Чао

Научная отрасль: изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
им. А. Л. Штиглица,
аспирант кафедры искусствоведения
E-mail: 603528338@qq.com