

Сун Чанлун

Стилистика древнекитайского костюма в жанре «хуа-няо»

Анализируются особенности жанра «хуа-няо» («цветы и птицы») как элемента художественного декора древнего китайского костюма. Выделяются характерные признаки нарядов чиновников разных рангов, в том числе императорского двора, женских и т. д. Рассматриваются примеры использования на одежде изображений цветов, птиц, животных с учетом соотношенности их символики с социальным статусом человека.

Декоративное искусство как неотъемлемая часть китайской культуры вобрало в себя традиции, народную философию, образ мышления, метафоричность и особую эстетику. Рассмотрим традиции формирования китайского костюма, которые на протяжении тысячелетий были строго обусловлены системой церемониала и принадлежностью к определенному сословию. Во время правления каждой новой династии дизайн церемониального костюма изменялся в зависимости от вкусов правящего императора и от моды эпохи.

До правления династии Суй (581–618 гг.) и Тан (618–907 гг.) церемониальный костюм чиновника в целом был ориентирован на эталон, восходивший к эпохе Хань (221 г. до н. э. – 220 г. н. э.), – длинный халат черного и красного цветов. Различия в рангах подчеркивались лишь высотой головного убора.

При императоре Ян Суй (569–618 гг.) впервые официально были введены различия рангов чиновников по цветовой гамме костюма. Принятая классификация одежды отражала общественное положение и ранг чиновников от самого императора, его министров до служащих. Так, чиновники V класса носили халаты фиолетового цвета, VI – красного и зеленого цветов, I (самого высокого) – светло-зеленые халаты. Простолюдины были обязаны надевать одежду только белого цвета, мясники и торговцы – черного, солдаты – военную форму желтого цвета. Именно поэтому поэт Лю Юйси (772–842 гг.) в своем труде «Гравюры из каморки» написал: «Ученый-конфуцианец никогда не наденет белого» [1, с. 55].

Цель статьи – выявить и презентовать символические изображения цветов, птиц и животных (жанр «хуа-няо») на традиционном китайском костюме.

По мнению исследователей, в минский период в традиционном костюме чиновников произошли существенные изменения. В искусство его создания были привнесены аспекты жизненной философии, также

приобрела популярность вышивка с изображением животных и птиц. Вышивка на мужских костюмах официально была введена в период правления императрицы У Цзетянь (624–705 гг.), повелевшей носить одежды ученым-чиновникам с изображениями птиц, а военачальникам – диких животных. Именно тогда наряды представителей высшего сословия стали более красочными и яркими. В эпохи Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1616–1911 гг.) возникли знаки различия на халатах чиновников. Одежда придворных стала визуально красивой и изысканной.

Как известно из трактата «История Мин: о средствах передвижения и одежде», эталон «одежды со знаками различия» сложился в 1391 г. (24-й год правления императора Хун У). В соответствии с введенной классификацией одежды чиновники носили халаты со знаками отличия в квадратах на груди и спине, ученые – с вышитыми парными птицами, символизирующими образованность, военачальники – с изображениями животных (в статичной позе или же готовых к прыжку), символизирующими смелость и силу. Вид птицы (животного) указывал на класс (ранг) чиновника. Так, изображение журавля на одеждах соответствовало I классу чиновника, золотистого фазана – II, воробья – III, дикого гуся – IV, серебряного фазана – V, белой цапли – VI, пурпурной мандаринки – VII, иволги – VIII, перепелки – IX. У военных рисунок льва служил знаком различия I и II рангов, тигра и леопарда – III и IV, медведя – V, мелкого тигра – VI и VII, носорога – VIII и гиппопотама – IX. На халатах низших служащих изображалась мухоловка, а чиновников, отвечающих за образование, – мифический единорог (рис. 1). Кроме того, император мог даровать отличившимся придворным халаты с изображениями быков или рыб.

Одежда чиновников со знаками отличия, начиная с династии Мин, шилась из парчи, узорчатого шелка или украшалась вышивкой. Ее количество и изготовление строго устанавливалось повелением самого императора, что повышало историческую ценность таких нарядов. Отметим, что в наше время сохранившиеся одежды со знаками отличия стали национальным культурным достоянием Китая.

Удивительные страницы истории костюма открыты именно в периоды правления династий Мин и Цин. Халаты знати, украшенные симметричными рисунками, так и назывались «одежда со знаками различия» (бу-фу 补服) или «парадная одежда чиновника» (бу-гуа 补褂). Позднее рисунки со знаками различия (бу-цзы 补子) появились на верхних одеждах (вай-гуа 外褂, или вай- 外套).

Истоки знаков различия на халатах придворных следует искать в одежде времен правления монгольской династии Юань (1206–1368 гг.). Юаньская резьба на камнях дала начало квадратному рисунку-принту, переносившемуся на ткань. Это подтверждают многочисленные археологические находки. В декоре ткани преобладали растительные мотивы,

но рисунок не служил знаком различия рангов. В периоды Мин и ранней Цин изображения на передней и задней стороне халата, за исключением вышивки с животными, были полностью идентичны друг другу.

В цинскую эпоху вышивка на рукавах верхних халатов ученых-чиновников и генералов заменила прежние «знаки отличия» на груди и спине (рис. 2). Рисунок же на передней стороне халата был разделен на две симметричные половины. Верхний халат чиновника, отвечающего за систему образования, украшала одна сидящая птица. Изображения птиц соответственно рангу чиновника в цинскую эпоху в основном совпадали с вышивками на одеждах минского периода. Исключением являются рисунки воробья, которые служили знаком различия чиновников II и III рангов, перепелки – VIII, большого воробья – IX.

Основные виды одежды чиновников, отвечавших за систему образования, – это парадный халат для приема при дворе, ритуальное облачение, официальный и повседневный костюмы. Парадный халат, расшитый драконами и украшенный яшмовым поясом, мог даровать лишь император. Он был схож с одеждой правителя, но не носился при дворе, а дарился императором удостоенным его особой благосклонности (обычно евнухам или министрам).

Парадный халат, расшитый драконами, получил распространение в эпохи Мин и Цин. В минский период он был высшим подарком от императора, в цинский – праздничной одеждой чиновников или военных (парадная одежда бу-гуа). Правда, изображенный дракон на их одежде в отличие от императорской (рис. 3), был без одного когтя (традиционно он назывался ман, или мандаринский, а халат, соответственно, – ман-и 蟒衣, или «мандаринская одежда»). В китайской опере и драме халаты у ряда сценических персонажей восходят именно к мандаринской одежде, хотя они и подверглись дальнейшей модификации исходя из нужд сцены.

Парадный халат ман-и отличался обилием декоративных элементов, воплощая эстетические принципы императорского Китая и традиционные представления о визуальной красоте одежды. Его длинные широкие рукава придавали человеку величественный вид, а вышивка на халате носила символическую функцию. Удобный по ширине халат (яшмовый пояс выполнял декоративную функцию и не стеснял движений) позволял танцующему передавать душевное состояние. Движения рукавов придавали танцу особую выразительность.

В «Своде законов Цин» (т. 47) упоминается, что принцы крови и князья из пожалованных обязаны были носить парадные халаты с девятью мандаринскими драконами. Бэйлэ (один из титулов маньчжуров и монголов, состоящих в родстве с царствующим домом цинской династии) должны носить халаты трех видов: женский придворный, для особ в титуле IV класса (цзюнь-цзюнь), зятя императора или военачальника (те-

лохранителя императора I ранга) (рис. 4). Чиновники, отвечавшие за систему образования (IV–VI ранги), и телохранители императора (II ранг) носили халаты с восемью мандаринскими драконами. Чиновники VII, VIII рангов, в том числе назначенные для управления в районах национальностей, обязаны были носить халаты с пятью мандаринскими драконами.

В «Рукописи истории Цин» (свиток 113, раздел 78) сказано, что вначале император облачался в официальный парадный костюм: атласный халат в выраженной осенней цветовой гамме с девятью драконами, вышитыми золотом слева на его поле, головной убор, инкрустированный 13 жемчужинами, золотой пояс с жемчужными инкрустациями. Дракон на его халате изображался с пятью когтями (числа 5 и 9 ассоциировались с престолом правителя). На мужских халатах обычно вышивался дракон с четырьмя когтями, на женских – дракон или феникс.

Сильное влияние на традиционную культуру оказала китайская символика. В Древнем Китае были распространены изображения феникса на одеждах женщин-аристократок и жен императора. На мандаринских халатах императриц, наложниц, дам из высшего общества вышивались самки феникса, смотрящие в сторону солнца, или цветущие пионы, придворных VII ранга – утки-мандаринки («фиолетовые уточки»), что означало «нравиться людям своими речами» (рис. 5).

Журавль как священная птица-спутница бессмертных, главное живое существо среди птиц и растений (рис. 6) символизирует долголетие, мир, мудрость и процветание. Согласно древним «Запискам о прошлом и настоящем хребца воробьиного племени», журавль через тысячу лет становится серым, а еще через две тысячи лет – черным. Его изображения встречаются на одеждах в минский и цинский периоды. В Древнем Китае считали, что журавль живет многие тысячи лет, словно небожитель.

В китайском учении «инь-янь» дерево относится к одному из пяти первоначальных субстанций, образовавших Вселенную. Обращает на себя внимание высказывание из древнего текста о дереве-долгожителе: «У сосны есть сердце, она не сбрасывает с ветвей иголок в течение всего года» [4]. То есть, помимо долголетия, в качестве достоинств сосны отмечена способность быть вечнозеленой. Сосна и журавль с давних времен считаются символами стойкости и воли. Отсюда появилось выражение «сосна и журавль вместе несут весну».

Торжественные и праздничные одежды украшались разноцветной гладью, золотыми элементами вышивки разных оттенков, что подчеркивало изящество и красоту рисунка (рис. 7).

Одним из самобытных элементов ханьской женской одежды, несущим в себе богатую символику, различные числовые метафоры и глу-

бокую філасофію сацыяльнай культуры, яўляецца жанская вуалевая накідка на плечы (юнь цзюнь). Она дословно переводится как «облачко на плечах», имеет квадратную форму и богато декорируется вышивкой. Этот заимствованный атрибут женской одежды глубоко вобрал в себя символику ханьской культуры, неся в себе счастливые знаки и смыслы. В Китае накладки изготавливали из шелка, наносили на них изображения четырех облаков (четыре «посоха счастья»), также листья ивы, лотосы, пионы и др.

Накладки традиционно имели симметричное изображение символических объектов. Например, на рисунке 8 символические облака предвещают счастье, а цветок сливы-муме – радость и весну. Его пять лепестков олицетворяют пять радостей (долголетие, богатство, спокойствие, добродетель и кончину в преклонные годы). Порхающий разноцветный мотылек на рисунке является знаком любви и благодатного брака. В целом здесь мастерски передано ощущение полного счастья жизни [2].

Изображения на вуалевых накидках могут включать цветы, плоды, животных, используется также техника инкрустации. К примеру, на рисунке 9, выполненном пропорционально и красиво, вышитый персик символизирует долголетие, пара львов и гортензия – счастье и радостный союз.

Вуалевую накидку также называют шелковой пелериной. Изображенные на ней четыре облака символизируют удачу и счастье. На пелеринах вышивают также цветы, животных, насекомых, птиц либо сюжеты из рассказов. Этот элемент одежды вошел в обиход начиная с эпохи Суй. Женщины носили его вокруг шеи, спуская на плечи. В эпохи Тан и Сун аристократки предпочитали украшать наряд «вуалью с пятью облаками» (простолюдинкам этот предмет одежды был не доступен). В эпоху Цин вуалевую накидку носили представительницы всех сословий. Она стала важным элементом одежды девушек-невест. Для изготовления вуалевой накидки с вышивкой требуется много времени и высокий уровень мастерства.

Наиболее ценный из известных на сегодняшний день предметов одежды периода правления династии Юань был найден во время раскопок на севере Китая – во Внутренней Монголии. Платье-рубашка, расшитое узорами в жанре «цветы и птицы», восходит к традициям времен правления Южной Сун и отличается от обычной одежды кочевых народов Северного Китая [3]. Элементы платья (их 99) различны по форме и размеру. На нем изображены свободные композиции цветов, птиц, животных и т. д. (феникс, пара журавлей, дикий заяц, пара рыб, дикий гусь и разнообразные цветы, персонажи людей), которые ассоциируются с древнейшими верованиями в божественную силу природы.

Исходя из вышеизложенного отметим, что древнекитайскому костюму, составляющему основу и культуру каждой династии, свойственны

преобладание какого-либо цвета и художественного замысла, отражение социального статуса, миропонимания того времени. Традиция использования популярного жанра «хуа-няо» («цветы и птицы») в китайском искусстве: живописи, графике, декоре керамических и фарфоровых изделий, в украшении одежды является проявлением средневекового китайского пантеизма, выражая отношение к природе как к организованному целому.

1. 杜卡. 走进忽必烈的大世界.《艺术与投资》2010第十二期 54-63 = Ду, Ка. Знакомство с миром Хубилая / Ка Ду // Искусство и инвестиции. – 2010. – № 12. – С. 54-63.

2. 素人渔夫明清服饰之美,美在装饰功能处 = Сужэнь, Юйфу. Эстетика одежды и украшений династий Мин и Цин [Электронный ресурс] / Юйфу Сужэнь // Традиционная культура Китая. – Режим доступа: <https://sns.91ddcc.com/t/98151>. – Дата доступа: 03.09.2017.

3. 唐云云. 包拯不穿绣花鸟衣服:宋代官服没繁复图案山西新闻网 - 山西晚报 2015年05月20日 = Тан, Юньюнь. Судья Бао Чжэн не носил одежду с вышитыми цветами и птицами: официальная одежда чиновника династии Сун не имела сложных узоров / Юньюнь Тан // Вечерняя газета Шаньси. – 2015. – 20 мая. – С. 5.

4. 赵连赏. 赐服在明代的作用与影响. 中国社会科学院 = Чжао, Ляньшан. Значение дарения одежды в эпоху Мин [Электронный ресурс] / Ляньшан Чжао; Ин-т истории, Академия общественных наук Китая. – Режим доступа: http://lishisuo.cssn.cn/zsyj/zsyj_whsyjs/201506/t20150630_2055730.shtml. – Дата доступа: 07.06.2018.

Song Changlong

Stylistics of the ancient Chinese costume in the genre of "hua-niao"

The article is devoted to the study of the genre of "hua-niao" (flowers and birds) as an element of the artistic decor of the ancient Chinese costume. The characteristic features of the clothing of officials of different ranks, including the ones from the imperial court, women's clothing, etc. are highlighted. The examples of the use of images of flowers, birds, animals in the decoration of clothes, taking into account the correlation of their symbols with the social status of a person, are considered.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 12.11.2018.