

УДК 780.8:738.84(510)"01/10"

Дун Сяосинь

Видимая музыка в образах древних китайских статуэток эпох Хань и Тан

Исследуются образы китайских статуэток танцовщиков и музыкантов эпох Хань и Тан, раскрывается их художественная специфика. Анализ исторического контекста позволил проследить эволюцию музыкального искусства и музыкальных инструментов, выявить характерные отличия статуэток и идейный замысел. Отмечено, что статуэткам династии Тан характерны реалистичность изображения, точные пропорции фигур, тщательное изображение мимики, а также наследование традиций эпохи Хань.

Автор приходит к выводу, что особенность золотого века при династии Тан заключалась в синтезе различных идеологий в культуре и искусстве, что вкупе с техническим прогрессом нашло отображение в высоком уровне изобразительных приемов, воплощенных в ярких и прекрасных статуэтках.

Музыка и танец как неотъемлемая часть жизни человека способны передать в образах не только мысли и чувства, но и отразить реальную жизнь общества определенной эпохи. Чтобы понять историю музыки необходимо исследовать прежде всего памятники материальной культуры, изучить сохранившиеся до нашего времени музыкальные инструменты, их форму и звучание, музыкальную деятельность в рисунках или формах образов, а также некоторые письменные источники.

Статуэтки эпох Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) и Тан (618–907 гг. н. э.) – историческое явление, которое проявилось в процессе перехода древнего общества Китая от рабовладельческого строя к феодализму.

Изготовление погребальных статуэток в это время развивалось стремительными темпами и стало одним из важнейших видов скульптурного искусства. Статуэтки «юн», например, повсеместно использовались в Китае в похоронном обряде. Древние люди верили в то, что после смерти человек переходит в другой мир, поэтому они хоронили вместе с умершим предметы, которые он использовал при жизни. Погребальные фигуры изготавливали из глины, дерева, бронзы, даже соломы. Традиция пышных погребений привела к тому, что вместе с богатыми ритуальными принадлежностями вместе с умершим хоронили и живых людей – совершали так называемый обряд «жэньсюнь». По мере развития общества рабовладельцы осознали, что труд рабов принесет им гораздо больше богатств, поэтому человеческие погребальные жертвы заменили статуэтками «юн». Этот факт, несомненно, свидетельствует о прогрессе в рабовладельческом обществе.

В 2015 г. Шанхайское издательство выпустило справочник «Исследования памятников культуры Китайского государственного музея», где на титульном листе раздела «Погребальные статуэтки» была изображена статуэтка в виде человека, бьющего в барабан и читающего речитатив – «шочан» (рис. 1). Она была обнаружена в 1957 г. при раскопках погребений эпохи Восточная Хань в поселке Тяньхуэй (вблизи Чэнду) провинции Сычуань, ее высота составляла 56 см [1]. Благодаря реалистическому изображению пластичных движений скульптурной фигуры, простодушной улыбки (губы растянулись в улыбке, обнажая зубы, глаза также улыбаются, передавая оживленной толпе царящую атмосферу шуток и веселья), этот экспонат привлек внимание широкой общественности и стал известен как «первая статуэтка династии Хань». Найденные во время раскопок погребальные статуэтки эпохи Восточная Хань изображают исполнителей речитативов «шочан», что свидетельствует о том, что в этот период данное средство выразительности было распространенным развлечением.

Образы статуэток, разнообразные по содержанию, подчеркивают особенности натуры различных людей – слуг, поваров, горничных, солдат и т. д. Так, статуэтка с барабаном (рис. 1) не только отображает высокий уровень искусства резьбы в эпоху Восточная Хань, но и воссоздает бойкий, насмешливый и милый образ артиста того времени, предоставляя драгоценный материал для исследования народных обычаев, искусства керамики, а также музыки и танца, передающих духовные и ментальные черты китайского народа. Художественная ценность статуэтки с барабаном – в ее реалистичности, в передаче образа артиста речитативного жанра в момент представления.

На протяжении полувека на территории Чэнду, Писяня, Синьду, Цзиньтана, Лэшаня, Суйнина в провинции Сычуань было найдено множество веселых юмористических статуэток артистов «шочан» эпохи Хань. Как свидетельствуют археологические исследования, такие статуэтки были весьма распространенным погребальным реквизитом в этом регионе. Преимущественно они были высотой более 50 см с изображениями артистов, которые сидя или стоя отбивают ритм на небольшом барабане [2, с. 38].

Статуэтка исполнителя «шочан» с барабаном (рис. 2) является настоящим сокровищем музея «Синьду». Она была обнаружена в 1982 г. при раскопках захоронения эпохи Восточная Хань на склоне горы Мацзяшань в поселке Саньхэ (вблизи Синьду). По сравнению с тяньхуэйской статуэткой саньхэйская отличается высотой (48 см), внешним видом – приемы гиперболизации и стилизации помогли мастеру передать подвижность, живую мимику персонажа песенно-фольклорного искусства.

Одним из редких шедевров эпохи Восточная Хань является экспонат, найденный в 1963 г. при раскопках кирпичной гробницы в Сунцзялине (вблизи Писяня). Статуэтка с барабаном на вытянутой руке, высотой 66,5 см, передает живой юмористический образ лицедея: лукавое выражение лица, искривленный в гримасе рот, высунутый язык, вздернутые кверху плечи и виляющие ягодицы (рис. 3), обладающий колоссальной художественной силой воздействия [3, с. 41].

В эпоху Тан количество уникальных статуэток, разнообразных по форме и технике изготовления, увеличилось. Неповторимые в истории керамики статуэтки этого периода были обнаружены в районе Лояна (Центральная Китайская равнина). Города Лоян и Чанъань как восточная и западная столицы китайского государства отличались развитой культурой (различные виды искусства достигли своего пика в период феодального общества – в V в. до н. э. – 1911 г. н. э.).

На сегодняшний день в результате археологических экспедиций в Гуайлине, Лунмэне, Гушуе, Мэнцзяне, Яньши и других местах вблизи Лояна обнаружены более 1000 захоронений эпохи Суй и Тан. Найденные в них несравнимые по изяществу статуэтки отражают массовые сцены песенно-танцевальных представлений. В 1976–1991 гг. в Бэймане, Лунмэне, Яньши, Мэнцзяне и других захоронениях обнаружены более 60 расписных статуэток музыкантов, наездников, танцоров. На статуэтках встречаются древние музыкальные инструменты: сяо (продольные флейты), били (бамбуковые рожки), шуди (свирели), пипа (лютня), кунхоу (арфа), барабаны и т. д. Статуэтки танцоров представлены мужскими и женскими образами.

По форме музыкальные статуэтки в целом можно разделить на два типа. Первый тип представляет собой сцены исполнения танца с музыкальным аккомпанементом. Например, так называемый танец журавлей – «жуань у», которому свойственны мягкость и плавность движений, подходит для домашнего исполнения. Среди музыкальных инструментов использовались пипа, гуцинь (цитра), хэнди (поперечная флейта), шуди (бамбуковая свирель), дунсяо (продольная флейта), пайсяо (многоствольная флейта), били (бамбуковый рожок), медные тарелки. Музыкальный ансамбль преимущественно аккомпанировал сидя. Игра на музыкальных инструментах, сопровождавшаяся веселыми песнями и танцами, подходила для создания радостной атмосферы во время пиров с гостями. Такое мероприятие изображено на статуэтке (рис. 4), найденной при раскопках ханьского захоронения в Шаогуо (старая часть г. Лоян) в 1965 г. [4].

Танцующие фигуры групповой статуэтки динамичны, их движениям присущи энергичность и ритмичность. Обращают на себя внимание сидящие на земле музыканты: в переднем ряду один из них играет на лютне сэ, а второй держит окарину в форме птицы, в заднем ряду один

музыкант играет на флейте пайсяо, а второй отбивает ритм на барабане. Как свидетельствуют археологические находки из древних захоронений, эти статуэтки музыкантов зачастую обнаруживали в одних помещениях с иной утварью, использовавшейся во время пиров, следовательно, они являются отражением музыкально-танцевальных мероприятий той эпохи.

Второй тип представлен статуэтками музыкантов-всадников. Их появление отражает расширение образной системы в музыке для ударных и духовых инструментов гучуй эпохи Тан. По преданию, термином «гучуй» называли военную музыку ханьского периода, созданную Бань И, которая подразделялась на *императорскую*, *боевые песни «наогэ»* с флейтами, *верховую духовую музыку*, *военные мелодии* под названием «*хэнчуй*» и *сяогу* с флейтами и барабанами. Почетный караул во дворцах преимущественно исполнял именно *гучуй*, тогда как конные войска зачастую играли именно хэнчуй. В эпоху династий Вэй и Цзинь музыка гучуй получила более широкое распространение, в императорском дворце она стала составной частью этикета, выражала авторитет правителя, а при династиях Суй и Тан стала более строгой по сравнению с династиями Хань и периодом Вэй-Цзинь, также более стандартизированной и систематизированной. Например, в апреле 1988 г. в танском захоронении Люкай (вблизи Яньши) были обнаружены статуэтки музыкантов-конников (рис. 5), где в руках музыкантов можно распознать пайсяо, шуди, хэнди, били, а также инструмент, похожий на большую флейту хэнчуй с боковым отверстием для рта. На головах расписных всадников черные головные уборы с красной каймой, брови, глаза и усы подведены тушью, слегка выпуклые губы разукрашены киноварью, что делает их образы яркими и живыми. Одеты в красные длинные халаты с узкими рукавами и черные штаны они сидят на лошадях и исполняют музыку. Яркие краски конных статуэток, их живые формы и одушевленность оставляют любого в восхищении. Найденные статуэтки в захоронениях Люкай в Яньши и в могильнике императрицы Ай династии Тан (вблизи Лояна) свидетельствуют о том, что в этот период гучуй преимущественно приобрел форму цичуй – так называемой верховой духовой музыки, которая несла на себе очевидный отпечаток влияния музыки северных народностей. Обобщая вышесказанное, можно заключить, что танский гучуй отличался от простой и грубой музыки периода Хань и Вэй, на смену которой пришла музыка для «легких песен и медленных танцев», исполнявшаяся на барабанах, рожках, флейтах и свирелях и была призвана прославлять дух танской эпохи.

Сравнивая статуэтки музыкантов эпох Хань и Тан, несложно заметить, что в ханьском социуме царили стабильность и спокойствие, а расширение границ государства императором Уди принесло экономическое процветание. Музыка и танец, цирковое искусство стали важ-

ной составной частью культурной жизни того времени. Ханьские статуэтки преимущественно до метра высотой передавали уверенные движения человека, ощущения его силы, свободы и непринужденности. Гиперболизация форм человеческого тела детально передает выражение лица, чтобы отобразить индивидуальность музыканта, сделать его образ более насыщенным и художественно выразительным.

Эпоха Тан стала следующим за эпохой Хань временем сильной феодальной власти. В идеологическом и культурном аспекте она унаследовала достижения периодов Вэй, Цзинь, Северных и Южных династий, включая культуру пришлых (неханьских) народов. Важным является способность вобрать в себя ценности иной идеологии и культурные формы, благодаря чему возникла уникальная культура золотого века Танской династии. Повсеместное распространение статуэток в танскую эпоху произошло благодаря овладению навыками реалистичного изображения фигур человека, а также наследованию традиций эпохи Хань. Выражения лиц персонажей, их позы и движения стали более разнообразными и свободными, а тематика статуэток – более богатой, охватывающей различные аспекты жизни как императорского двора, так и военного сословия и простого народа.

Искусство древних китайских глиняных статуэток возникло в эпоху Весны-Осени и Воюющих царств и к периоду Цинь-Хань достигло своего расцвета. В традиции богатых похорон в эпоху Хань эти статуэтки превратились в символ богатства. По своему размеру ханьские статуэтки были меньше человеческого роста в отличие от эпохи Цинь, их вид также стал менее реалистичным. В особенности это проявлялось в статуэтках музыкантов, танцоров и акробатов, фигуры которых были весьма гиперболизированы, а внешний вид подчеркивал динамику и настроение, передавал живость движений и выражений лица, одухотворенность, наполняя примитивные статуэтки колоссальной жизненной силой. Для золотого века династии Тан характерно объединение различных идеологий в культуре и искусстве, рост уровня технического развития, что нашло отражение в ярких статуэтках с их высоким уровнем изобразительных приемов. Благодаря знакомству с искусством статуэток эпох Хань и Тан мы можем лучше понять эстетические вкусы того времени, особенности национального костюма, образ жизни и характер взаимодействия китайской культуры с другими культурами.

1. 中国国家博物馆.中国国家博物馆馆藏文物研究丛书(陶俑卷) [M]. 上海:上海古籍出版社 第75页, 2015 = Исследования памятников культуры Китайского государственного музея : справ. // Китайский государственный музей. – Шанхай, 2015. – С. 75.

2. 魏学峰. 四川陶俑艺术[M]. 成都:四川美术出版社, 2006. 38–42 页 = Вэй, Сюэфэн. Искусство погребальных статуэток в Сычуани / Сюэфэн Вэй. – Чэнду, 2006. – С. 38–42.

3. 漆德三.陶瓷与音乐.南昌: 江西高校出版社, 2015. 40–44 页 = Ци, Дэсань. Кераміка і музыка / Дэсань Ци. – Наньчан, 2015. – С. 40–44.

4. 徐殿魁: 《洛阳地区隋唐墓的分期》, 《考古学报》1989年第3期 275 页 = Сюй, Дзянькуй. Периодизация захоронений династий Суй и Тан в районе Лояна / Дзянькуй Сюй // Археологический вестник. – Лоян, 1989. – № 3. – С. 275.

Dong Xiaoxin

**Visible music in the images of the ancients
Chinese figurines of the Han and Tang eras**

Images of the Chinese figurines of dancers and musicians of the Han and Tang eras are investigated, their artistic specificity is revealed. The analysis of the historical context allowed to trace the evolution of the musical art and musical instruments, to identify the characteristic differences of figurines, and the ideological concept. It is noted that realism of images, accurate proportions of human figures, rigorous depiction of facial expressions, and inheritance of traditions of the Han era are inherent to the Tang dynasty figurines.

The author concludes that the peculiarity of the Golden Age during the Tang dynasty consisted in the synthesis of various ideologies in culture and art, which, coupled with technical progress, was reflected in a high level of visual techniques embodied in bright and beautiful figurines.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 24.04.2019.

К статье Дун Сяосинь «Видимая музыка в образах древних китайских статуэток эпох Хань и Тан»

Рис.1. Глиняная фигурка эпохи Восточная Хань. Высота 50 см, керамика

Рис. 2. Глиняная фигурка эпохи Восточная Хань. Высота 48 см, керамика

Рис. 3. Глиняная фигурка эпохи Восточная Хань. Высота 66,5 см, керамика

Рис. 4. Глиняная фигурка эпохи Тан – музыкальный ансамбль. Керамика

Рис. 5. Гліняная фігурка эпохі Тан – музычны ансамбль на лошадях. Кераміка