

УДК 738.1(510)+75.058(510)

ЧЖАН ЦЗИН ZHANG JING

СЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ В ФАРФОРЕ СУСАНЦАЙ («ЧЁРНОЕ СЕМЕЙСТВО»)

Статья раскрывает семантику и символику изобразительных мотивов цветов и птиц в декоративной росписи и пластических изображениях искусства фарфора, изготовленного в императорских гончарнях Цзиндэчжэня в XV–XVIII веках в технике сусанцай («чёрное семейство») на примере двух знаменитых произведений – вазы из музея Виктории и Альберта в Лондоне и курительницы из Музея китайской керамики в Цзиндэчжэне.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Цзиндэчжэнь, фарфор сусанцай, символика жанра хуа-няо.

SEMANTICS AND SYMBOLISM OF PICTORIAL MOTIFS IN SUSANCAI ("BLACK FAMILY") PORCELAIN

The article reveals the semantics and symbolism of figurative motifs of flowers and birds in decorative painting and plastic art of porcelain made in the imperial potteries of Jingdezhen in the XV-XVIII centuries in the technique of susancai ("black family") on the example of two famous works - a vase from the Victoria and Albert Museum in London and a smoker from the Museum of Chinese Ceramics in Jingdezhen.

Key words: Jingdezhen, susancai porcelain, huaniao symbolism.

Фарфор из Цзиндэчжэня – всемирно известного центра керамического искусства – имеет широкое типологическое разнообразие и богатейший спектр декоративных узоров. Роспись на фарфоре – это важнейшее художественное средство украшения керамики, неотъемлемый компонент керамического производства. Стилистика росписи, характерные декоративные приемы и техники имеют разные проявления в разные периоды, что стало базисом искусствоведческого анализа и прочной основой для идентификации и атрибуции фарфоровых шедевров. На заре становления европейского фарфороведения, в «Китайской керамике» Эрнеста Грандидье, были выделены темы и семантико-символические направления росписи: «Жертвенный фарфор. Тематика религиозных персонажей. Символы и знаки. Подарочный фарфор. Гражданская тематика. Повествовательная тематика. Драматическая тематика. Историческая тематика» [1, с. 78–133].

Декоративная роспись фарфора Цзиндэчжэнь опирается на изображение мотивов и предметов, которые люди любят в повседневной жизни. В украшении фарфора такие изображения часто опираются на омонимы и метафоры, что формирует благожелательную символику этого искусства. В классическом труде, посвященном этому явлению – книге британского архитектора и дизайнера Оуэна Джонса «Примеры китайского орнамента» – говорится: «В этом стиле китайцы достигли высшей степени изображения природных объектов. Однако ни в одном из наших примеров они не пытались выразить рельеф ни светом, ни тенью, хотя во многих примерах это рекомендуется передавать как цветом, так и формой. Действительно, мы считаем, что главная ценность публикации орнамента этого стиля заключается в его характере, наводящем на размышления. Это показывает, насколько необязательно довольствоваться стандартными формами; и что многие природные объекты могут быть условно изображены в орнаменте ... Повторюсь, несмотря на то что китайцы в этом стиле достигли самого предела таких возможных изображений, и что более умеренное выявление рельефа было бы более художественным» [2, с. 7–8].

Интересное подтверждение мнению корифеев даёт анализ семантики и символики декоративных росписей фарфора «чёрного семейства» (кит. 素三彩, sùsāncǎi), одного из наиболее характерных типов фарфора Цзиндэчжэня. Подробный исторический очерк и методы декорирования этого типа фарфора ранее были описаны мной в статье «Вопросы атрибуции и изучения традиционных типов фарфора Цзиндэчжэня на примере сусанцай (“чёрного семейства”» [3]. Этот тип фарфора впервые появился в районе Цзиндэчжэнь в период Чэнхуа (1465–1487). Технология производства сусанцай была усовершенствована в период Чжэндэ (1506–1521). Однако особую популярность сусанцай обрел в период Канси (1661–1722). Император Канси, широко применявший в государственной идеологии философию Конфуция и Мэн-цзы, уделял особое внимание ритуалу, и фарфор сусанцай, использовавшийся в ритуале поминовения предков, стал формой декоративного искусства, обладавшей особым, идеологическим значением.

Фарфор сусанцай использует черный, красный, желтый и другие цвета в качестве фонового цвета фарфора, а также украшен богатыми узорами и множеством декоративных мотивов с различным значением. Изделия с многоцветной росписью на черном фоне считаются наиболее ценными, европейские фарфороведы называют такие предметы «famille noire» («чёрное семейство») [4]. Черный цвет фона сочетается с узорами и орнаментами, тем самым придавая простую и элегантную красоту.

Замечательным примером чернофонных сусанцай является четырехгранная фарфоровая ваза из коллекции Музея Виктории и Альберта (асс. No. С.1304-1910) с цветочным декором на черном фоне. На сайте музея есть следующий комментарий: «*Famille noire* особенно ценились западными коллекционерами, и за подобные вазы с черной глазурью платили очень высокие цены» [5]. По-китайски этот шедевр фарфорового искусства следует называть 墨地素三彩四季花鸟瓷方瓶 (букв. четырехгранная фарфоровая ваза с трехцветной росписью на черном фоне, изображающей цветы и птиц четырех времен года). По своей форме подобные четырехгранные вазы восходят к древним бронзовым ритуальным сосудам для вина. Ваза не имеет надписей и клейм, однако химико-физическая и формально-стилистическая экспертиза позволяет датировать этот предмет эпохой правления цинского императора Канси (1662–1722).

Император Канси уделял особое внимание древним конфуцианским ритуалам, и фарфор сусанцай, использовавшийся в ритуале поминовения предков, стал формой декоративного искусства, обладавшей особым, идеологическим значением. Производство ритуального фарфора с характерной росписью по черной глазури было очень интенсивным. Верхушка общества не жалела средств, чтобы изготовить лучший жертвенный фарфор, что способствовало прогрессу технологии изготовления фарфора и развитию всей фарфоровой промышленности.

Особый интерес представляет декоративная роспись вазы из лондонского музея. Ее поверхность украшена сложным декором, по всем углам четырех граней, а также на горлышке представляющим собой так называемый «шитый узор из парчи» (锦纹, jǐn wén), вспомогательный компонент расписного украшения, своеобразную «рамку» для изображаемых на вазе мотивов – четырех малых (на горлышке) и четырех крупных, по одному на каждой стороне предмета. Мастер украсил вазу композициями в жанре «цветы и птицы», связанными с символикой четырех времен года: магнолия – весна, лотос – лето, хризантема – осень, слива – зима.

Визуальным центром композиции, символизирующей весну, является цветок магнолии, расцветающей ранней весной и олицетворяющей чистоту и элегантность. Внизу композицию дополняют птичка и цветок пиона на ленте. Этот традиционный мотив, «пион на ленте» (绶带牡丹, shòudài mǔdān), имеет в Цзиндэжэне весьма широкое распространение. Символическое значение пиона в традиционной китайской культуре связано с богатством, процветанием и достоинством. Птица на ленте означает долголетие, таким образом, «пион на ленте» – это символическое пожелание богатства и долголетия.

«Летняя» сторона вазы украшена листом и цветком лотоса в окружении тростника, а в нижней части расположились две цапли. Такие изображения, как правило, следует соотносить с поздравлением государственных чиновников, успешно совершающих карьеру, поскольку цапля 鹭 – это слово, созвучное обозначению успешного продвижения по службе и благополучия, а лотос 莲 (lián) звучит так же, как наречие 连 (lián) – «постоянно, непрерывно, друг за другом».

Осень китайское искусство неизменно связывает с цветком хризантемы. Он изображен на третьей грани вазы вместе с сосновыми ветками. Это традиционный мотив, именуемый устойчивым выражением (чэньюй) 松菊延年 (sōng jú

yán pián), «сосна и хризантема продлевают жизнь». Мотив сосна + хризантема постоянно встречается в цзиндэчжэньском фарфоре. Для китайцев это изобразительное сочетание является неизменным олицетворением долголетия. Это важный компонент благопожелательной культуры в отношении пожилых людей, его использование освящено многовековой традицией и подкреплено множеством выдающихся примеров в искусстве.

На четвёртой, «зимней» стороне вазы декоративная композиция изображает цветущую сливу и двух сорок. Это традиционное сочетание в Китае называют, используя поговорку 喜上眉梢 (xǐ shàng méi shāo). Буквальное значение этого выражения – «выглядеть веселым до кончиков бровей», то есть – сиять от счастья. Древние верили, что сороки приносят удачу, поэтому сороку называли счастливой птицей. В нижней части картины мы видим также побеги бамбука и ветви сосны. Это традиционные компоненты цветочной композиции слива + бамбук + сосна – «три друга холодной поры». Вечнозеленая сосна, негнибачимый бамбук, зацветающая в февральские холода слива – символическое обозначение благородного характера, чистоты помыслов и негнибачимого духа истинного конфуцианца [6, с. 70].

Изысканный декор этой замечательной вазы – замечательное свидетельство профессионализма мастеров фарфора Цзиндэчжэня. Тан Ин, знаток керамики, живший в эпоху Цин, писал в своём трактате «Иллюстрированное пояснение об обжиге и выплавке»: «Художник, который рисует фарфоровые узоры и орнаменты, если он научится рисовать контурные рисунки, он не учится технике раскрашивания. Художники, которые раскрашивают узоры на фарфоре, если они изучат технику раскрашивания, они не изучают рисовать контурные рисунки. Поэтому художники сосредотачиваются только на одной технике, и для них нет отвлекающих факторов» [7, с. 10]. Это свидетельство гордости цзиндэчжэньских художников за их профессию. Этот дух художественного творчества – важнейшая культурная ценность, которую должны унаследовать современные мастера фарфора Цзиндэчжэня.

Исследуемая нами тема – символика изобразительных мотивов в фарфоре Цзиндэчжэня – требует также обратить внимание помимо росписи и на пластические примеры. Благопожелательные значения, которые китайская традиционная культура закрепила за изображениями различных растений и животных, широко представлены в фигурных сосудах различного назначения. Сюй Чжихэн, знаток китайского фарфора, в своей книге «Иньлючжай о фарфоре» отмечал, что «художники династии Мин использовали технику фахуа (роспись цветными глазурями по барельефу) при изготовлении фарфоровых курильниц, среди которых самыми изысканными были предметы в форме животных» [8, с. 154].

Замечательный пример такого рода хранится в Цзиндэчжэньском музее китайской керамики — это курильница в форме утки времен династии Мин, обнаруженная в 1987 году во время раскопок на месте императорской гончарни в городе Цзиндэчжэнь [9]. Это простая ароматическая курильница из двух частей: в нижнюю часть помещают ароматическое курение, верхняя служит крышечкой. В брюшке и клюве утки есть отверстия, через которые воздух проникает внутрь и ароматный дым выходит наружу.

Мастер использовал низкотемпературную свинцовую глазурь для украшения фарфорового изделия, оперение птицы изображено в рельефе, а основание украшено отверстиями в форме цветов бегонии. В нижней части основания имеется надпись 明成华, обозначающая правление цинского императора Чэнхуа (1447–1487). Несмотря на то, что изделие, очевидно, было забраковано или разбилось в процессе изготовления, так что его фрагменты были закопаны близ гончарни, сегодня эта курильница представляет несомненный интерес для искусствоведов и культурологов.

Фарфор в форме утки имеет в Китае особое значение. Левая часть иероглифа 鴨 (yā), «утка», отдельно читается как jiǎ (甲) и обозначает «первый» (имеется в виду самый успешный среди чиновников, сдававших государственный экзамен в традиционном Китае), украшение в виде утки стало символом пожелания успеха на экзамене. Знаток фарфора Си Вэньцзюнь писал в книге «Фарфоровые изделия высшего качества, изготовленные Императорской гончарней династии Цин»: «На шестом году правления Цяньлуна Тан Ин отдал дань уважения императору Цяньлуну, в том числе фарфору в форме утки, который сейчас находится в Дворцовом музее» [10, с. 128]. Этот фарфор в форме утки представляет наилучшие пожелания Тан Ина кандидатам, сдающим экзамены на государственную службу. Он пожелал всем талантам добиться хороших результатов на экзамене и достойно служить стране.

Под влиянием традиционной культуры, местных условий и обычаев, религии и исторического прошлого декоративное искусство фарфора Цзиндэчжэня сформировало разнообразные культурные смыслы. Эти фарфоровые украшения отражают простое стремление людей к лучшей жизни. Художники Цзиндэчжэня сохраняют культурные коннотации традиционного декорирования фарфора, а также отражают добрые пожелания в своих фарфоровых работах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Grandidier, E. La céramique chinoise / E. Grandidier. – Paris, 1894. – 228 с.
2. Jones, O. Examples of Chinese Ornament / O. Jones. – London: S. & T. Gilbert, 1867. – 216 с.
3. Чжан Цзин. Вопросы атрибуции и изучения традиционных типов фарфора Цзиндэчжэня на примере сусанцай («чёрного семейства») / Чжан Цзин // Вести Института современных знаний. – 2022. – № 2. С.63–67.
4. Knittler, K. The collecting of Famille Noire porcelain in the West: the problem with authenticity of large scale Famille Noire vases / K. Knittler // Beyond Boundaries, East and west cross-cultural encounters. – Cambridge Scholars Publishing, 2011. – Pp. 218–237.
5. Vase; 1662–1722 [Electronic resource]: V&A – the world's leading museum of art, design and performance. – Mode of access: <http://collections.vam.ac.uk/item/O14530/vase-unknown/>. – Date of access: 26.01.2023.
6. Qianshen Bai. Image as Word: A Study of Rebus Play in Song Painting (960-1279) / Qianshen Bai // Metropolitan Museum Journal. Vol. 34 (1999). – Pp. 57–72.
7. 唐英。陶冶图说。 – 北京：中国书店，1993年。 – 32页。 = Тан Ин. Иллюстрированное пояснение об обжиге и выплавке / Тан Ин. – Пекин: Китайский книжный магазин, 1993. – 32 с.
8. 许之衡。饮流斋说瓷。 – 合肥：黄山书社，2015年。 – 206页。 = Сюй Ч. Инъючжай о фарфоре / Чжихэн Сюй. – Хэфэй: Издательство Хуаншань, 2015. – 206 с.

9. 素三彩鸭形香熏 [电子文献]。 – 天津文艺广播 – 访问方式：
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDEzNjkxMA==&mid=2650347603&idx=1&sn=e1cac035b7f4d59d038db06155c5b88e&chksm=87e67ef2b091f7e46ddcf7d5307eeadce33e855d47fcb4fe774d218a7b4e396abcde24ff6&scene=27. -访问日期：2023年1月26日。 =
Аромалампа в форме утки Мин Чэнхуа раскрашенная [неглазурованного фарфора]
тремя красками (зелёной, жёлтой, коричневой, дин. Мин — Цин) [Электронный ресурс]:
Радио искусства и культуры Тяньцзиня. – Режим доступа: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDEzNjkxMA==&mid=2650347603&idx=1&sn=e1cac035b7f4d59d038db06155c5b88e&chksm=87e67ef2b091f7e46ddcf7d5307eeadce33e855d47fcb4fe774d218a7b4e396abcde24ff6&scene=27. – Дата доступа: 26.01. 2023.
10. 奚文骏。清代御窑厂贡瓷烧造刍议//收藏。 – 2018年11期。 – 126 – 129页。 = Си Вэньцзюнь.
Фарфоровые изделия высшего качества, изготовленные Императорскими гончарнями
династии Цин / Вэньцзюнь Си. // коллекционирование. – 2018. – С. 126 – 129.