ЧЖАО ЛИЛЭ

Аспирант кафедры «История искусств и гуманитарные науки»
РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: zhaolile2020@163.com

ZHAO LILE

Graduate student of the department of art history Humanities of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: zhaolile2020@163.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_1_1_349_358

ОБРАЗЫ И ИХ СИМВОЛИКА В НОВОГОДНИХ КСИЛОГРАФИЧЕСКИХ КАРТИНАХ ЦЕНТРА ЧЖУСЯНЬ

IMAGES AND THEIR SYMBOLISM IN THE NEW YEAR WOODBLOCK PAINTINGS OF THE ZHUXIAN CENTER

В статье раскрываются истоки формирования обрядности новогодних праздников в Китае и установление связанных с ними особенностей иконографии образов защитников от злых сил и благожелательных образов и символов. Показана роль новогодних ксилографических картин в новогодней традиции. Рассмотрены особенности художественно-образной структуры новогодних ксилографических картин центра Чжусянь с точки зрения истории, фольклористики, иконографии.

The article reveals the origins of the formation of New Year rituals in China and the establishment of related features of iconography of images of protectors from evil forces and benevolent images and symbols. The role of New Year woodblock paintings in the New Year tradition is shown. The peculiarities of artistic and imaginative structure of New Year woodblock paintings of Zhuxian center in terms of history, folklore and iconography are considered.

Ключевые слова: новогодние традиции в Китае, новогодние ксилографические картинки, центр Чжусянь, китайская ксилография.

Keywords: New Year's traditions in China, New Year's woodcut pictures, Zhuxian Center, Chinese woodcut.

Празднование Нового года является традицией, распространенной во всем мире. Вне зависимости от конкретной страны, люди ожидают от Нового года всего самого наилучшего. Однако вследствие географических особенностей каждого региона или страны народы придерживаются разного образа жизни, вероисповедания, культурных и национальных привычек, поэтому и традиции празднования Нового года различаются.

В современном Китае Новый год иначе называется Праздником Весны «春节», «Чуньцзе». Данная концепция впервые появилась в доциньскую эпоху (до 221 г. до н. э.) и сформировалась во время правления императора У-Ди (汉武帝) династии Хань (156–87 гг. до н. э.).

В китайской истории общество в течение долгого времени было земледельческим. В глубокой древности примитивные верования стали ключевым фактором формирования традиций празднования Нового года. До появления концепций современного естествознания люди поклонялись божествам как повелителям природы, верили, что жизнями и судьбами людей управляют боги солнца, луны, неба и земли, животных и растений. Также был широко распространен культ предков, поэтому с началом сельскохозяйственной деятельности люди устраивали ритуалы поклонения с целью выразить почтение божествам и попросить благословения Неба на обильный урожай в будущем году. В первый год правления императора У-Ди (104 г. до н. э.) был выпущен «Календарь Тайчу» (太初历), сформировавший окончательный образец традиций китайского Нового года [1, с. 73–74]. Он передавался из поколения в поколение и дошел до наших дней, а также стал широкой идейной основой для развития ксилографических новогодних картинок. Накануне каждого Нового года люди в ожидании неизвестного питают самые добрые надежды, а также стремятся избежать бедствий и несчастий. Такая «новогодняя психология», в основе которой лежит стремление избежать плохих событий, выражается, в первую очередь, в создании «персиковых талисманов» (дощечки из персикового дерева, висящие на дверях, с изображением или именами добрых духов, отгоняющих нечистую силу), в изображении у входа в жилище образами мэнь-шэнь (门神) — богов-охранителей, а также использовании фейерверков и хлопушек.

Поскольку избежание плохих событий считалось важнее чрезмерных украшений и роскошеств, с приходом Нового года первой тради-

цией было ритуальное сожжение бумажных изображений лошади (纸马 — «чжима»). Во времена правления династии Тан (618–907 гг.) сожжение изображения лошади стало заменять ритуальное сожжение настоящей лошади. Это черно-белое ксилографическое изображение и стало прототипом для новогодних ксилографических картинок (рис. 1).

Рис. 1. Автор неизвестен. «Малый капитал, большие прибыли». Ксилография, бумага, растительные краски. Размер: 21 x 28.5. Частная коллекция

В эпоху Сун (960–1279 гг.) на новогодних картинках изображались Чжун Куй (钟馗) — один из главных богов даосского пантеона, Цайшэнь (财神) — божество богатства, праздничные изображения лошадей и оленей. Целью этих изображений было устранение зла, а также выражение просьб о небесном благословении.

Перед тем, как начать исследование ксилографических новогодних картинок, необходимо разграничить понятия: ксилографии и классических няньхуа. В широком смысле няньхуа — это «сезонные» изображения. Их истоки можно проследить до времени Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Исторически появление ксилографии тесно связано с гравировкой и печатью, которые впервые были применены для изготовления иллюстраций буддийских сутр в период династий Тан (618–907 гг.) и Сун (960–1179 гг.). Постепенно народная ксилография с изображением «бумажных лошадей» стала популярной. Во времена династии Сун обычай использовать ксилографические изображения богов и духов для молитвы о мире уже появился во время празднования китайского Нового года. Однако строгой культурной системы размещения новогодних картинок пока не сформировалось.

Хотя техника ксилографии от создания резной деревянной доски до печати гравюры давно сложилась, она пока еще не достигла уровня производства новогодних картинок в больших масштабах. Реальное формирование этого обычая приходится на конец династии Мин (1600–1644 гг.). Но именно в периоды Канси и Цяньлун династии Цин (1681–1796 гг.)

этот обычай получил широкое распространение в различных регионах Китая. Искусства гравюры с возможностью тиражирования появляется в то время, когда в этом возникают потребности в обществе, в Китае расцвет печати новогодних картинок приходится на XVII– XVIII вв. Районы производства новогодних картин на севере и юге возникли почти одновременно и вместе вступили в период расцвета. По сути, новогодние ксилографии не являются чистым искусством. В народной жизни — это, скорее, проявление обычая, а ксилографические картинки — носитель ежегодных обрядов. В узком смысле ксилографические новогодние картинки — это лишь форма новогоднего ритуала, в широком смысле — важный источник по символике и семантике китайского искусства [2, с. 1].

Столица китайской империи Северная Сун (960–1127 гг.) город Кайфын являлся одним из наиболее развитых и богатых городов Китая. Поселок Чжусянь расположен в 45 км к югу от территории города Кайфын; такое расположение, близкое к центру политической, экономической и культурной жизни государства того времени, способствовало его расцвету. С этого периода начинается его торговое и экономическое процветание. Поселок Чжусянь, наравне с такими центрами ремесла, как Ханькоу в провинции Хубэй, Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси, а также Фошань в провинции Гуандун, становится одним из наиболее развитых в Китае центров, известных своими ремеслами, такими как вышивка, производство фарфора, а также новогодних картинок.

Большое место в ремесле Чжусянь занимало производство ксилографических новогодних картин. Разработанная еще в эпоху династии Тан (618–907 гг.) технология ксилографической печати, во время эпохи Сун стала более совершенной, предоставив значительную техническую и материальную поддержку для развития новогодних ксилографических картин няньхуа и в последующие эпохи династий Юань (1271–1368 гг.), Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–1911 гг.).

В одном из ранних, сохранившихся до наших дней, письменных источников «Записи прекрасных снов о Восточной столице» (《东京梦华录》), написанном Мэн Юаньлао (孟元老), говорится: «В городе Кайфэн в преддверии Нового года все рынки заполнены различными праздничными изделиями, такими как изображения духов-защитников мэн-шэнь, изображения бога-защитника Чжун Куй, персиковыми досками, персиковыми талисманами, праздничными изображения ослов и оленей…» [3, с. 249]. Таким образом, уже в период династии Сун в городе Кайфэн во вре-

Рис. 2. Автор неизвестен. «Мэнь-шэнь»: слева — «Цинь Цюн», справа — «Юй Чигун». Ксилография, бумага, растительные пигменты. Размер: 56 х 40 см. Собрание библиотеки Центральной академии изящных искусств КНР

мя празднования китайского Нового года многие семьи покупали различные картины с изображением духов-защитников и некоторых божеств, которые вывешивали или приклеивали на стены домов. Это сформировало новогоднюю традицию в китайском обществе, а техника ксилографии, которая создает возможность тиражировать изображения, удовлетворяла спрос в няньхуа (年画) широких слоев городского населения.

Выбор тематики новогодних картин няньхуа поселка Чжусянь во многом отражал культурные особенности места их производства, а также места их сбыта в городе Кайфэн. При этом цель приобретения подобных картин могла отличаться, в связи с чем менялась и тематика изображения. В основном, содержание, заложенное в картины няньхуа, подразделялось на два вида, которые включали определенный комплекс целей: первый вид тематики был связан с религиозной и духовной составляющей — изгнание злых духов, противодействие порче и пожелание счастья; второй вид включал картины, имевшие морально-этическое назначение.

В свою очередь, первый вид тематики картин няньхуа подразделяется на два более узких направления, основанных на изгнании зла и благословении в добрых делах. Те картины няньхуа, цель которых заключалась в изгнании зла, в основном, включали изображения духов мэнь-шэнь (门神) и бога-защитника Чжу Куй (钟馗). Данные картины обычно размещали на главных воротах дома, а также на внутренних дверях. Подобные изображения служили в качестве оберега от злых духов и демонов, не позволяя им входить на территорию жилища или двора, расположенного перед самой постройкой. Существует два наиболее рас-

пространенных изображения духов мэнь-шэнь, которые представлены в виде легендарных китайских полководцев Цинь Цюна (秦琼) (рис. 2, слева) и Юй Чигуна (尉迟恭) (рис. 2, справа). Данные полководцы представлены в образах древних солдат и в различных боевых воплощениях. Например, дух мэнь-энь мог изображаться спешенными с палицей в руках, а также верхом на лошади, держа в руках оружие. В некоторых случаях духи мэнь-шэнь изображались в церемониальных одеяниях и с продольными клинками. Необходимо отметить, что среди общего числа тематик картин няньхуа именно духи мэнь-шэнь являлись наиболее востребованными. По этой причине ксилографические изображения духов мэнь-шэнь являются одними из наиболее иконических и узнаваемых, которые, в первую очередь, ассоциируются с поселком Чжусянь, где их образы являлись одними из главных.

Рис. 3. Автор неизвестен. «Чжун Куй». Ксилография, бумага, растительные пигменты. Размер: 30 х 26 см. Собрание библиотеки Центральной академии изящных искусств КНР

Другой популярной темой картин няньхуа было изображение даосского божества Чжун Куй 钟馗 (рис. 3), внешний вид которого был устрашающим, не похожим на человека. Так, например, часто можно Видеть выражение его лица - это очень свирепая внешность, длинными волосами на висках, увеличенными глазами. Однако, несмотря на свой грозный вид, считалось, что данное божество, по сути своей, являлось благодетельным, ненавидящим любые проявления зла. Его изображения ассоциировались с изгнанием зла из жизни человека и приобретением счастья. Чжун Куй （钟馗）служил оберегом дома от злых чар и духов. Уникальной особенностью ксилографических новогодних картин в центре Чжусяне является изображение головы Чжун Куя, которая может быть представлена в разных размерах. С точки зрения художественного стиля, изображение передается простым обобщенным линейным рисунком, но линии варьируются по толщине и создают естественный ритм. Что касается цвета, то часто используется сочетание желтого и фиолетового, красного и зеленого. Эта цветовая гамма не

только не производит впечатления чрезмерно яркой или вульгарной, но кажется яркой, смелой, с сильным простонародным духом, но в то же время достаточно выразительной. Это один из самых характерных образов центра Чжусянь.

Рис. 4. Автор неизвестен. «Девять-девять устраняет холод». Ксилография, бумага, растительные краски. Размер: 40 x 28 см. Частная коллекция

Изображения Бога дверей, Бога богатства и Бога войны, отражающие народное почитание и религиозное поклонение мифическими персонажами, отличаются достаточно крупными размерами и выразительной экспрессией. Преувеличение размеров головы или утрирование фигуры персонажа специально разработано мастерами ксилографии, чтобы подчеркнуть высокий рост и величие образа, а также благоговение и преклонение людей перед богами. На новогодней картине Боги дверей храбрые и могучие. Они символизируют бесконечную силу и безграничную энергию. С помощью их изображений молятся о процветании семьи и всего сущего.

Картины, относящиеся к благословению деятельности человека в определенных сферах, таких как торговля, обучение, ремесло и т. д., в основном, включали изображения духов мэнь-шэнь. Часто в данном контексте духов мэнь-шэнь представляли в виде детей, различных небесных посланников, волшебных коней, даосских божеств, например, бога богатства Уцайшэнь (武财神) или божеств Трех звезд (三星神 – Сигма, Альфа и Тау), благословляющих на получение счастья, долголетия и высокого служебного положения. Помимо этого, на некоторых няньхуа можно встретить такие символические изображения домашнего очага, флагов, храмов и текстов с пожеланиями счастья.

Второй вид тематики также подразделялся на несколько направлений, цель которых заключалась в украшении дома, а также в мораль-

но-этическом воспитании домочадцев. Подобные изображения часто представлены в виде маленьких сценок с изображением определенных сюжетов, объясняющих моральные нормы, а также в виде небольших декоративных рисунков, требующих и определенных действий. Например, гравюра «Девять-девять устраняет холод» (九九消寒图) (рис. 4), когда каждый день закрашивают один лепесток и, если раскраска окончена, зимние холода прекращаются. Иногда картинка могла быть в виде настольной азартной игры «Шэньгуаньту» (升官图), отражающей карьерный путь.

Символизм — одно из главных качеств как китайской живописи, так и ксилографии. Это особенно относится к няньхуа, так как символический контекст — главный смысл самого существования и широкого бытования новогодних картин. Изображение цветка пиона символизирует процветание и богатство; изображение четырех времен года символизирует процветание семьи в течение всего года. Например, на новогодней картине «Лю Хай (刘海), играющий с жабой Цзинь» (рис. 5) изображение жабы Цзинь означает изобильное богатство.

Когда речь идет о символике, мы должны вспомнить еще один прием выражения, а именно омофонию (от греч. homos — «сходный» и phonos — «звук»), которую часто использовали в новогодних ксилографических картинах Чжусяньчжэня (朱仙镇). Повторение однородных (омофоничных) символов в различных изображениях — частое явление в чжусианьчжэньских ксилографических новогодних картинах. Например, представленные в одной композиции изображения оленей, лошадей, сосен и кипарисов, в своей символике означающих «долголетие», являются омофоничными образами и используются для того, чтобы показать наглядность новогодних рисунков, чтобы простые люди могли яснее понять их скрытый смысл. В обширных сельских районах было достаточно много неграмотных, поэтому художники новогодних картин использовали омофонию

Рис. 5. Автор неизвестен. «Лю Хай (刘海), играющий с жабой Цзинь». Ксилография, бумага, растительные пигменты. Размер: 56 х 40 см. Частная коллекция

в виде нескольких простых и понятных слов или образов, чтобы заставить людей ассоциировать их с красивыми вещами, благополучием, удачей и достатком. Главная цель такого приема — удовлетворить психологические запросы и желания. Эта форма проста, ясна большинству простых людей, которые таким образом могли лучше понять смысл новогодних картинок. Омофонные образы, часто используемые в новогодних гравюрах Чжусяньчжэнь, — это изображения животных и растений.

Рис. 6. Автор неизвестен. «Немедленное продвижение по службе» (马上加官). Ксилография, бумага, растительные пигменты. Размер: 40 x 28 см. Частная коллекция

В качестве примера можно рассмотреть новогоднюю картину «Немедленное продвижение по службе»（马上加官） (рис. 6). Один человек едет на коне, который является символом долголетия. Он держит в руках оленя и небольшую шкатулку с сокровищами. Как уже отмечалось, олень также является символом долголетия. В другой руке он держит жезл «руйи» （如意）, что означает «благоприятствование». Обычно руйи изготавливают из кости, дерева или нефрита, верхняя часть имеет форму облака и слегка изогнута в середине. На голове человека изображена летучая мышь, которая также может означать «долголетие», а также «счастье, мир и удачу».

Символика и семантика ксилографических новогодних картин тесно связана с жизнью людей. Этот вид искусства, доступный простым людям, вобрал в себя их молитвы о сытой и благополучной жизни, тоску по счастью, желание многочисленного и здорового потомства.

С приходом Нового года люди, живущие в аграрном обществе, стремились изгонять злых духов и просить благосклонности у небожителей. Лишь спустя продолжительное время после прихода естественных наук эти традиции стали постепенно приходить в упадок, но традиция

сохранилась. В Древнем Китае, вслед за появлением и развитием ксилографического способа книгопечатания и технологии изготовления бумаги, появилась возможность в больших масштабах копировать картинки няньхуа, ставшие крайне необходимыми во время празднования Нового года. Примерно в конце правления династии Северная Сун (1127 г.) в центре Чжусянь более 300 семей были заняты в этой отрасли, клиенты приезжали из Шаньдуна, Аньхой, Хэбэя и Цзянсу, и торговля процветала.

Политическая стабильность и жизнь людей в мире и спокойствии, свободная экономическая политика и относительное богатство крестьянского сословия, большая наглядность новогодних картинок, в сравнении с текстом, — все эти факторы способствовали широкому распространению новогодних картинок и, соответственно, процветанию поселка Чжусянь, расположенного неподалеку от столицы Северной Сун, где сформировался крупный центр ксилографии со своими художественно-образными особенностями.

Список литературы:

1. *Лей Луфань.* Происхождение слова «Год» и анализ обычаев и культурных символов, Китайская народность Ту.— Китай , 2018. Осень. 雷璐帆。 "年"的起源及习俗文化符号的解析.《中国土族》期刊，2018年，秋季刊。

2. *Фэн Цзицай.* Чжу Сяньчжэнь-Коллекция китайских новогодних рисунков «няньхуа». — Китай ,2006. 冯骥才。中国木版年画集成-朱仙镇卷。文章集锦/OTV，中华书局，2006年。

3. *Мэн Юань лао.* Записки Дэн Чжичэна. «Записи прекрасных снов о Восточной столице». — Китай ,1982. 孟元老。邓之诚注释。《东京梦华录》，中华书局出版社，1982。