ЯНЬ ВЭНЬЮЙ
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: zyz.ywy@qq.com

Н.Н. БЕРТЯЕВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории декоративного искусства и дизайна РГХПУ им. С.Г.Строганова
e-mail: foxrus@inbox.ru

YAN WENYU
Graduate student of the Stroganov University (RGHPU)
e-mail: zyz.ywy@qq.com

N.N. BERTYAEVA
Candidate of Art History, department of History and Theory of Decorative Art and Desigh of the Stroganov University (RGHPU)
e-mail: foxrus@inbox.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_1_1_359_368

КИТАЙСКАЯ ВЫШИВКА ШЕЛКОМ: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И БЫТОВАНИЯ

CHINESE SILK EMBROIDERY: QUESTIONS OF APPLICATION AND USE

В данной статье рассмотрены вопросы применения технологии вышивки в разных сферах жизни на протяжении долгой истории Китая. Выделены основные орнаментальные мотивы вышивки в одежде и аксессуарах, предметах декоративно-прикладного искусства и интерьерных вещах. Вышитый узор в Китае издавна отражает стремление древних людей к лучшей жизни.

This article discusses the application of embroidery technology in various areas of life throughout the long history of China. The main ornamental motifs of embroidery in clothes and accessories, objects of arts and crafts and interior items are highlighted. The embroi-

dered pattern in China has long reflected the desire of ancient people for a better life.

Ключевые слова: вышивка, одежда, обувь, саше, кеси.
Keywords: embroidery, clothes, shoes, sachet, kesy.

Вышивка — неотъемлемая часть традиционной культуры Китая. Она стала материальным проявлением духовной цивилизации и сущностью китайской нации. Являясь одним из древнейших ремесел, вышивка сопровождала развитие человеческого общества на протяжении тысячелетий. В древности вышивка была для людей важным декоративным способом передать свои чувства и украсить свою жизнь. С самых ранних рабовладельческих обществ вышивка была роскошным украшением, доступным лишь немногим правящим классам. Термин «вышивка» обозначает различные декоративные узоры, вышиваемые на ткани иголками и нитками. Китайская вышивка, в основном, включает четыре категории: вышивка Шу, вышивка Сучжоу, вышивка Хунань и вышивка Гуаньчжоу. Область применения вышивки подразумевает украшение утилитарных предметов — одежды, аксессуаров, постельного белья, скатертей и других предметов художественного оформления интерьера.

Рис. 1. Вышивка на красном фоне с желтым, синим, треугольным и коричневым узором, обнаруженная в Хами (Синьцзян) в 1978 году. Династия Западная Чжоу (1046 г. до н. э. — 771 г. до н. э.). Синьцзянский институт культурных реликвий и археологии

Применение вышивки в традиционной одежде

В Китае самые ранние предметы одежды с вышивкой относятся еще к периоду Западная Чжоу (1046 г. до н. э. — 771 г. до н. э.). В качестве примера можно привести фрагменты ткани полотняного переплетения, обнаруженной в ходе раскопок 1978 года в районе Хами, Синьцзян [1]. Это самая древняя шерстяная ткань, найденная на территории Китая. Узор ткани сочетает желтые, синие и коричневые треугольники на красном фоне (рис. 1).

Вышивка этого времени включала простые геометрические узоры, а стилистика исполнения узоров соответствует уровню мастерства того времени.

Среди предметов династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.), обнаруженных в результате раскопок в Чанша (Мавандуй), особый интерес представляет фрагмент вышитого халата [2]. Он украшен мотивами облачной ленты: верхний мотив — светло-коричнево-красный, а нижний — ярко-красный и темно-зеленый. Кудрявые ветки цветов и растений вокруг двух струящихся облаков, в основном, темно-зеленые, с несколькими ярко-красными лепестками между ними. Благодаря климатическим условиям Синьцзяна, фрагменты разноцветных тканей удивительно хорошо сохранились.

Рис. 2. Куртка. Династия Юань (1271–1368). Музей Внутренней Монголии

Рис. 3. Костюм императора династии Мин (1368–1644) Коллекция музея Динлин

Рис. 4. Женское платье династии Цин (1636–1912). Собрание художественного музея Пекина

Во времена династий Сун и Ляо (916–1125) начала процветать техника золотного ткачества. Одежду шили из шелка и парчи, которые нередко комбинировались в одном предмете одежды. В качестве уточной нити стали использовать золотую нить; в вышивку также часто вводилось золото. Орнамент вышивки включал мотивы цветочных бутонов, листьев и ветвей сливы, которые равномерно располагались по всей поверхности.

Технология вышивки одежды, сложившаяся в эпоху династии Сун (960–1279 гг.), получила дальнейшее развитие в эпоху династии Юань (1271–1368 гг.). Поскольку правители питали необыкновенную любовь к

золоту, в ткачестве и вышивке династии Юань можно увидеть множество примеров использования золотых нитей. Наиболее характерна золотая парча, где золотая нить заменяет часть цветного утка.

Интересным примером может служить коричневая куртка с вышивкой в виде цветов и птиц, обнаруженная во Внутренней Монголии (рис. 2). Основная ткань этого жакета — коричневый сулуо с четырьмя нитями основы, который является традиционной тканью луо в Китае. Вышивка выполнена плоским швом, однако орнамент жакета необычайно богат, причем узоры варьируются по размеру и словно разбросаны по поверхности. Мотивы орнамента включают феникса, зайца, рыб, летящих гусей, объединенных в сюжетные композиции. Эффектны и цветочные узоры, среди которых большим разнообразием и яркостью отличается мотив пиона [3]. Самый крупный цветочный орнамент распределен на плечах и передней части груди.

Количество тканей, передаваемых из поколения в поколение во времена династий Мин и Цин, является самым большим, а их разнообразие и содержание вовсе безграничны. Типология одежды значительно расширяется и включает халаты, рубашки, платья, юбки, головные уборы, обувь и аксессуары.

От династии Мин (1368–1644) сохранилось уникальное платье императора (ил. 3). Известно, что костюм желтого цвета был привилегией правителя. Платье относится к самым торжественным нарядам, поскольку на нем изображены «двенадцать мантий дракона». Оно состоит из трех частей: большой планки с левым рукавом, малой планки с правым рукавом и спинки — от воротника до низа подола; при этом задняя часть не связана с остальными. Подкладка прошита шелком, пряжей и рюшами. В качестве декора применяются двенадцать орнаментальных мотивов кеси с изображением дракона, которые располагаются на поверхности ткани платья в определенном порядке — по одному на каждом плече, по два на обеих сторонах подола, три спереди и три сзади. Узоры солнца, луны, звезд и гор распределены на плечах и под воротником.

Круглые кеси не являются подлинной вышивкой — с точки зрения техники исполнения они ближе к ткачеству и выполняются в виде отдельных элементов (1). Однако прием украшения костюма декоративными мотивами встречается и в технике вышивки — в этом случае они выполняются непосредственно на ткани, а не нашиваются на нее. Примером исполнения орнаментальных узоров исключительно способом вышивки может

служить роскошное женское платье представительницы высшего класса династии Цин (1636–1912) (ил. 4). Данное платье включает восемь групп узоров разного размера, вышитых в виде крупных мотивов на черном шелке (2). Отметим, что в это время в придворных костюмах было популярно украшение «восьми групп», то есть восемь групп узоров ткались или вышивались спереди, сзади и на плечах [4]. В центре каждого мотива находится изображение журавля. Каждый мотив обыгрывает форму круга: вокруг птиц изящным кольцом располагаются бабочки и цветы, им вторит динамичное движение крыльев журавлей. Дополняют нарядный образ платья яркие вышитые бордюры — на рукавах более узкие, а на подоле широкий, динамично обводящий мотивы с птицами. Вышивка выполнена нитями ярких оттенков с преобладанием синего и голубого.

Рис. 5. Женская куртка с узором из цельных ветвей орхидеи. Династия Цин (1636–1912). Национальный музей Китая

Рис. 6. Обувь. Фу и Чан И Хоу Ван Фу Янь Лун. Восточная Цзинь (265–420).Музей Синьцзян-Уйгурского автономного района

Во времена династии Цин (1636–1912) в украшении традиционных костюмов особое внимание уделялось общей согласованности орнамента, и узоры постепенно развивались в сторону свободы и масштабности, становясь в то же время более декоративными. Такие мотивы, как цветы пиона, орхидей, хризантем, бамбука, большие грозди винограда, лозы получили свое новое декоративное воплощение [5]. Типичным примером является бархатная женская куртка с узором из цельных ветвей орхидеи (ил. 5). Листья орхидеи расположены симметрично и своими завитками доходят до рукавов куртки. В этот период также стало популярно комбинировать в узоре различные цветочные мотивы. Этот принцип широко использовался как в ткачестве, так и в вышивке.

Обувь, неотъемлемая и важная часть наследия древней цивилизации, также меняется вместе с эволюцией стилей и названий одежды в разные периоды истории Китая. Еще со времен династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.) тканая обувь украшалась узором с иероглифическим текстом, содержащим «благоприятные слова» и пожелания счастья. Например, на обуви династии Восточная Цзинь, мы видим, что текст с пожеланием благополучия помещен в середине поверхности обуви в качестве элемента декора (ил. 6). Верхняя часть обуви выполнена из ткани малиново-красного, синего и желтого цветов, а на нем шелковыми нитками вышиты несколько симметричных непрерывных узоров. Благоприятные слова «Фу и Чанъи Хоу Вантянь продлевают жизнь», вытканные на поверхности, демонстрируют декоративный стиль украшения текстовыми узорами. На светлом фоне текст образует основную поверхность в форме полумесяца, которая соответствует передней части обуви. Красные, синие и желтые узоры шрифта расположены в шахматном порядке в три горизонтальных столбца, благодаря чему центр мыска обуви выглядит пропорциональным, элегантным и красивым. Благоприятные слова украшают переднюю часть, а красный шелк используется для плетения полосы декоративных узоров, дополняющей верхний край обуви. Узоры на верхней части пары обуви абсолютно одинаковы и симметричны друг другу. Этот пример отражает выдающийся уровень древнекитайской технологии ткачества.

Рис. 7. Красная бархатная сумка с вышивкой и узором из бисера, династия Тан (618–907). Музей Ганьсу

Аксессуары

Среди аксессуаров стоит отметить перчатки и саше. Самые ранние перчатки в Китае были обнаружены во времена династии Западная Хань (202 г. до н. э. — 8 г. н. э.). Для орнамента перчаток особенно характерен узор в виде облачной ленты, образующей прихотливые завитки [6]. Узор в виде облачной ленты часто встречался в украшении наволочек для декоративных подушек. Их шили из парчи, шелка или бархата, нередко сочетая эти материалы в одном изделии методом аппликации и вышивки.

Саше, известное еще со времен династии Хань (202 г. до н. э. — 8 г. н. э.) — это небольшая сумка, в которую клали душистые травы и носили с собой, чтобы отпугивать насекомых и злых духов. Их украшала ручная вышивка, созданная древними ханьскими работницами (3).

От династии Тан (618–907) сохранилась сумка-саше (ил. 7) удлиненной овальной формы с желто-коричневой вышивкой на темно-красной бархатной ткани. Ее своеобразие создают лаконичная форма, простой узор и яркий цвет. Представляет интерес небольшой мешочек-саше, дошедший от периода Юань (1271–1368) и обнаруженный в Алхе (Внутренняя Монголия). Он имеет форму тыквы (ил. 8). Лаконичная вышивка на светло-коричневом фоне включает изображения стилизованных фигурок. На поверхности читается буквально каждый стежок, что позволяет рассмотреть технику вышивки этого предмета.

С развитием общества современная одежда претерпела революционные изменения под влиянием образа жизни и идеологических течений. Все больше и больше людей ищут стиль одежды, который был бы простым, просторным, подходящим, легким и удобным. Вышивка продолжает использоваться в современной одежде и аксессуарах, придавая им эффектный вид и подчеркивая индивидуальность человека.

Рис. 8. Саше в форме тыквы с вышитыми фигурами и цветами на серо-белом фоне. Династия Юань (1271–1368). Музей Внутренней Монголии

Рис. 9. Шелковый свиток династии Юань (1271–1368). Шанхайский музей

Рис. 10. Две подвесные ширмы с вышитыми пейзажами Нанкина. Династия Мин (1368–1644). Музей Нанкина

Предметы интерьера

В дополнение к рассмотренным выше предметам, обнаруженным в ходе раскопок, есть несколько хорошо сохранившихся произведений искусства для оформления интерьера.

Гигантская вышитая картина «Гора духовных стервятников Шакьямуни» в Дуньхуане, выполненная во времена династии Тан (618–907), является одним из самых выдающихся произведений, обнаруженных в пещере Дуньхуан Сутра. Сейчас она хранится в Британском музее. Эта огромная вышивка состоит из пяти статуй Будды. В центре изображен картины Будда, стоящий на лотосовом троне, с миндалевидным телесным светом, окружающим его тело. Будда обнажает правое плечо, его правая рука опущена вертикально, а левая рука держит лацкан своего одеяния — это поза, обычная для всех изображений Дхармы Будды Шакьямуни подобного типа. Если внимательно рассмотреть фрагменты рисунка, то можно обнаружить, что узор был сначала прорисован непосредственнона шелковой основе, а затем вышит. В качестве линии контура использована темно-синяя шелковая нить, точно так же, как контур в рисовании тушью.

История вышивки буддийских писаний началась во времена династии Тан. Во времена династии Сун женщины вышивали статуи Будды и тексты буддийских писаний. В Шанхайском музее хранится свиток дина-

стии Юань (1271–1368), вышитый «Сутрой лотоса Мяофа», который выполнен на шелке и полностью окрашен синим цветом (ил. 9). На фронтисписе цветными нитками изображены различные статуи Будды в Линшаньхуэй, сопровождающиеся надписями. Два дракона исполнены золотой нитью с обеих сторон, а стихотворение Юань Жэньцзуна вышито синей нитью.

От династии Мин (1368–1644) сохранились две вышитые подвесные ширмы круглой формы, иллюстрирующие «Западный вышитый пейзаж Нанкина». Одна из них называется «Снег в каменном городе», а другая — «Ночные снимки в черной одежде». Обе ширмы убедительно решены по композиции и колориту (ил. 10). Вышивка разными стежками напоминает штрихи, которые варьируются по форме и плотности. В изображении очень выразительно передаются детали — одежда людей, черепица крыш, горы, камни, облака, рябь воды, мосты, дороги — все это будто бегло нарисовано карандашом умелой рукой.

Вышивка, как и ткачество — виды декоративно-прикладного искусства, отражающие процесс превращения объемных предметов в двухмерные плоскостные узоры. Среди многих археологических раскопок и переданных культурных реликвий процесс вышивки является самым сложным. Каждое ремесло имеет свой уникальный производственный процесс, источает неповторимый художественный шарм, а также несет в себе исторические истории из разных периодов.

Древние правильно сочетали в предметах с вышивкой практическую и декоративную функции. Несмотря на исторические изменения, эта традиционная техника применяется в Китае по сей день. Унаследовав превосходные навыки мастерства, мы изучаем, как улучшить и усовершенствовать их, как правильно сочетать наследие прошлого в современных произведениях, чтобы сохранить уникальную линию традиционного искусства Китая.

Примечания:

1. Кеси (традиционный китайский: 緙絲; упрощенный китайский: 缂丝; пиньинь: кеси) — техника шпалерного ткачества в Китае, с помощью которой из шелковых нитей создавались небольшие декоративные композиции для украшения одежды. Она достаточно трудоемкая, поскольку для передачи многообразия оттенков необходимо использовать тонкие нити. Кеси с изображением животных, птиц и цветов стали выполнять, начиная с династии Тан (618–907). Для императорской одежды ткали кеси с мотивом дракона. Своего расцвета техника достигла

во времена династии Мин (1368–1644), когда методом ткачества стали копировать произведения живописи.

2. В середине правления династии Цин (1636–1912) были популярны кеси из так называемого «трехцветного золота», сочетающего в себе золотые нити трех оттенков.

3. В более поздние эпохи китайской истории саше стали важным элементом традиционного женского костюма.

Список литературы:

1. *Сверчков Л.М.* Археология Синьзьяна (краткий обзор) // Бюллетень этногеномико-исторического проекта «Суюн». — 2016. — Том 3. — № 11. — URL: http://suyun.info/userfiles/bulletin/2016-11/Sverchkov_Tocharians_3_20161209_11_%5B1_2%5D_3_BEHPS_2016_11_4.pdf?ysclid=lasu7iyw6e260571767 (дата обращения: 17.11.22).

2. *Сюй Шаолин.* Исследование эстетических характеристик узоров вышивки Синьци на тканях, обнаруженных в гробнице Хань в Мавандуе. — Хунань: Хунаньский педагогический университет, 2013 (《马王堆汉墓出土织物“信期绣”纹样的美学特征研究》，湖南师范大学，2013年，作者许少玲).

3. *Лю Кэйан.* Исследование текстильных узоров династии Юань. — Дуньхуа:Университет Дуньхуа, 2015 (《元代纺织品纹样研究》，东华大学博士论文，刘珂艳，2015年).

4. *Лю Ян.* Фольклорные интересы ткачества и вышивания рисунков династии Цин // Художники Шанхая. —2011. — № 6.— С 92–93 (《清代织绣人物纹样的民俗意趣》，2011年第6期发表于《上海艺术家》，作者刘洋).

5. *Хань Ченг.* Исследование благоприятных образцов ткачества и вышивки династий Мин и Цин // Украшение. — 2006. — № 3. — С. 35–37 (《明清时期织绣品吉祥纹样考据》，2006年3期，作者韩澄).

6. *Ли Цзин.* Декоративный стиль облачного узора в период династии Хань // Хуайбэйский угольный университет (издание по философии и социальным наукам). — 2008. — № 4. — 143–146 (《汉代云气纹的装饰风格及流行成因》，2008年发表于，作者李静).

7. *Ван Ле, Чжао Фэн.* Узоры дуаньху на шелке Дуньхуан // Шелк. — 2009. — № 1. — С. 45–55 (《敦煌丝绸中的团窠图案》，2009年第一期，《丝绸，作者王乐、赵丰》).