ЧЖАО ЛЕЙ

Аспирант кафедры «История искусств и гуманитарные науки»
РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 240149262@qq.com

ZHAO LEI

Graduate student of the department of art history Humanities. Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 240149262@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_2_353_358

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ДЕКОРА НА БРОНЗОВЫХ ЗЕРКАЛАХ ДИНАСТИИ ХАНЬ (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.)

AESTHETIC AND SYMBOLIC CHARACTERISTICS OF PLANT DECORATION ON BRONZE MIRRORS OF THE HAN DYNASTY (202 BC — 220 AD)

В статье рассматривается проблема декоративного оформления бронзовых зеркал во времена династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.), в частности, типология растительных мотивов и особенности их стилизации. Зарождение и развитие декора бронзовых зеркал эпохи Хань неотделимо от историко-культурного фона, религиозно-философских взглядов своего времени, зеркала являлись не только предметом туалета, но выполняли важную ритуальную функцию в погребальных обрядах. Растительные узоры на зеркале Хань являются воплощением искусства и мудрости мастеров, они несут глубокий символический смысл. Для эстетической характеристики растительного декора, использовался формально-стилевой метод, который позволил рассмотреть особенности композиций и линейного рисунка, что помогло глубже понять культуру и верования, эстетических концепции и эстетические идеалы времени династии Хань.

The article discusses the issue of decorative design of bronze mirrors during the Han Dynasty (202 BC — 220 AD), specifically the typology of plant motifs and the peculiarities of their stylization. The emergence and development of decorative patterns on Han Dynasty bronze mirrors are inseparable from the historical and cultural background, religious and philosophical views of their time. Mirrors served not only as toilet articles but also performed important ritual functions in funeral ceremonies. The plant patterns on Han mirrors embody the art and wisdom of the craftsmen and carry deep symbolic meaning. The formal-stylistic method was used for the aesthetic characterization of the plant decor, allowing for an examination of the composition's peculiarities and linear drawings, which helped to gain a deeper understanding of the culture and beliefs, aesthetic concepts, and ideals of the Han Dynasty.

Ключевые слова: бронзовые зеркала, династия Хань, растительные мотивы, цветочные мотивы.
Keywords: bronze mirrors, Han dynasty, plant motifs, floral motifs.

Растительные узоры на бронзовых зеркалах династии Хань являются результатом симбиоза между древними взглядами людей на природу, благожелательно-обереговой символикой растительных мотивов и эстетическим сознанием общества династии Хань [1, с. 208]. Будучи основным рисунком на бронзовых зеркалах династии Хань, узоры с растительными мотивами имели и художественное значение с особым композиционным построением, характером стилизации и линейным рисунком. Растительные узоры на бронзовых зеркалах династии Хань отличались большим масштабом и плоскостно-графическим решением. Линии абриса растений плавны и изящны, основаны на простых изгибах, полны ритма и движения. Крупные размеры вызывают ассоциации с пышностью полнокровного цветения, создавая ощущение полноты жизненных сил.

Основная идея растительных узоров на бронзовых зеркалах династии Хань заключалась в том, чтобы «передать смысл, не меняя его формы, подчеркнуть значение и упростить его форму» [2, с. 18].

С точки зрения внешней формы, растительные узоры династии Хань похожи на формы определенных растений в природе, но они стилизованы так, что напрямую не соотносятся с конкретным растением. Напри-

мер, наиболее типичным растительным мотивом в период династии Хань являлся цветок из четырех лепестков, обычно его называют «рисунком на ножке хурмы», который, действительно, по внешнему виду похож на плодоножку верхней части зрелой хурмы. Украшение такой формы используется не только в отделке бронзовых зеркал, но его можно увидеть в архитектурном декоре, в отделке костюмов и аксессуарах. Существуют также различные интерпретации изображения данного цветка. Некоторые ученые считают, что это изображение нарцисса, другие считают, что это цветок кизила, иные полагают, что это изображение лотоса. До сих пор ведутся споры о природе узора «цветок из четырех лепестков», но, с точки зрения морфологии, мнение о том, что это растительный узор, не вызывает сомнения. Рассматривая эволюцию четырехлепесткового узора, отметим, что, начиная с периода среднего неолита, такой узор появлялся на керамике в разных регионах Китая. В период Борющихся царств (475–221 гг. до н. э.) четырехлепестковый узор широко использовался на различных артефактах. Во времена династии Западная Хань (202 г. до н. э. — 9 г. н. э.) четырехлепестковый узор имел фиксированный дизайн. При династии Восточная Хань (25 г. н. э. — 220 г. н. э.) форма четырехлепесткового узора имела тенденцию к увеличению, а узнаваемость реального растения ослабевала, уступая место стилизации. Если в растительном мотиве изначально угадывалась первоначальный вид растения, то четырехлепестковый узор династии Хань превратился в более абстрактный орнаментальный узор. Чаще всего мотив четырехлепесткового цветка располагается в центре, оформляя полусферический выступ со сквозным отверстием для продевания шелкового шнура (ил. 1).

Рис. 1. Бронзовое зеркало с четырьмя драконами. Династия Хань

Рис. 2. Бронзовое зеркало с четырьмя лепестками и четырьмя цветками. Династия Хань

Но распределение растительных узоров в бронзовых зеркалах династии Хань было достаточно разнообразным, сформировав уникальную структуру композиции декора, которая строилась на форме «Х — перекрещивающихся диагоналей»; «十» (композиция на основе китайского иероглифа «十», на русском называется «десять»); «米» (композиция на ос-

нове китайского иероглифа «米», на русском означает «рис»). Растительные узоры, в основном, расположены вокруг центрально выступа либо по основным вертикальным и горизонтальным осям, либо по диагональным. Примером может служить бронзовое зеркало с четырьмя лепестками и четырьмя цветками, найденное в провинции Сычуань (рис. 2). Стилизованные четырехлепестковые цветы расположены крестообразно вверху и внизу, по диагонали размещен орнамент в виде листьев. Внешний край бронзового зеркала обрамлен шестнадцатью дугообразными узорами. Можно сказать, что это зеркало имеет 米 или 十композиционную структуру (Дизайн этих двух китайских иероглифов используется для описания компоновки бронзового зеркала). Этот метод конфигурации не только делает общую планировку строгой, формируя уникальную симметричную и сбалансированную композицию, но и в определенной степени разделяет зону декора.

Рис. 3. Декор зеркала только с растительными мотивами
Рис. 4. Пример композиции декора зеркала с растительным декором и текстом

В украшении бронзовых зеркал династии Хань, как правило, сочетаются несколько отдельных узоров. Бронзовые зеркала с единственным растительным декором в качестве тематического оформления встречаются редко. Сочетание растительных орнаментов, в основном, делится на три вида: одинаковое сочетание отдельных мотивов, сочетание отдельных украшений и надписей и сочетание различных типов мотивов и сюжетов.

Среди комбинаций из отдельных растительных узоров сочетание мотивов листьев, трав и цветочных узоров является главным. Например, на оборотной стороне зеркала, обнаруженного в городе Тайюань, провинция Шаньси, расположен венок из четырехлепестковых цветов (рис. 3), что подчеркивает круглую форму зеркала. Полусферический выступ также обрамлен узором из четырех лепестков. В этом зеркале так же, как и в предыдущем, повторяются фестончатый абрис основной декоративной композиции и двойные лепестки, расположенные между цветами.

Такая стилизация растительных мотивов и их расположение являются типичными для композиций только с растительными мотивами.

Сочетание отдельных растительных узоров и надписей встречается относительно редко. Возьмем в качестве примера зеркало, обнаруженное в провинции Чжэцзян (рис. 4). Форма зеркала круглая, с круглой зеркальной кнопкой, обрамленной цветком с четырьмя острыми лепестками. Снаружи держателя кнопки находится квадрат с надписью: «Смотри на свет солнца, на солнце мира». По сторонам квадрата расположены полусферические выступы, обрамленные с дух сторон растениями, напоминающими колосья пшеницы, а углы квадрата далее продолжаются стилизованными бутонами с расходящимися по сторонам листьями. Композиционная структура зеркала ясная и четкая, его можно охарактеризовать как типичное по красоте декора, характерного для зеркал времени Хань.

Рис. 5. Пример декора бронзового зеркала с растительными мотивами и изображениями драконов

Примеры сочетания различных образов и тем, в основном, проявляются в виде изображения животных, мифологических персонажей и других тем, а также растительных узоров. Среди изображений реальных и мифологических животных — рыбы, птицы, драконы, фениксы, тигры, среди мифологических персонажей преобладают изображения Пань Чи (Пань Чи — змееподобное чудовище из рода драконов, раннее изображение дракона без рогов) и люди-птицы и др.

При совмещении растительных узоров с отдельными изображениями растительные мотивы играют вспомогательную роль, но отличаются более разнообразной стилизацией. Например, бронзовое зеркало, которое было обнаружено при раскопках в провинции Хэнань, оно относится к средней эпохе Западной династии Хань (202 г. до. н. э. — 9 г. н. э.). Форма зеркала круглая, с центральной зеркальной пуговицей и обрамлением в виде цветка с четырьмя лепестками (рис. 5). На каждой стороне квадрата изображены растения листья которых уложены слоями, по форме напоминая колосья пшеницы. Четыре дракона распложены на диагональных осях, имеют одинаковую стилизацию формы и переданы в одном движении: оглядываются назад, наклоняются, открывают пасти, чтобы высунуть свои длинные языки, вытягивают конечности, чтобы создать ощущение силы и могущества. Края медного зеркала украшены шестнадцатью дугообразными узорами, направленными внутрь.

Таким образом, можно сделать вывод, что в период Хань растительный декор бронзовых зеркал не отличался разнообразием, Основными мотивами были крупные розетки цветов с четырьмя острыми лепестками. Идентифицировать цветы не представляется возможным, скорее всего, они подчинялись общей композиционной структуре зеркал, которая строилась на основе формы круга и квадрата, а такой тип цветочного узора хорошо вписывался в эти геометрические формы, с древности в Китае связанные с символикой Земли и Неба. В комбинацию с цветочными розетками включаются расходящиеся пластичные листья и стилизованные пшеничные колосья. Сами декоративные композиции часто окружены фестончатым дугообразным обрамлением.

Растительный узор олицетворяет стремление людей династии Хань к жизнестойкости и красоте. Культ растений был разновидностью народных верований с древних времен. Тяга к цветам и растениям отражает стремление людей к красоте, а также тесную связь между человеком и природой. Включение надписей в композиции бронзовых зеркал с растительным декором отражает благожелательную символику и связь с солнечным светом, что дополняет декор информационными коннотациями и более точным выражением более глубокого символического смысла.

Политика развития при династии Хань принесла людям благополучие. Повышение уровня жизни людей, а также распространенность идей даосизма и единства Неба и человека вызвали у людей благоговейный трепет перед природой, а форма и декор бронзовых зеркал, которые использовали в магических обрядах, в визуальных образах выражали связь Земли, Неба и человека в этом мире. Об этом свидетельствуют и надписи на зеркалах — «Видеть свет солнца», которые также отражали общую религиозно-философскую концепцию этого времени.

Список литературы:

1. *Дэн Маолань.* Изучение декоративных особенностей ханьских зеркал в древних бронзовых зеркалах Китая // Дом театра. — 2016(06). — С. 208. 邓茂兰. 探究我国古代铜镜中汉镜的纹饰特点[J]. 戏剧之家, 2016 (06): 208.

2. *Тан Ян, Чжан И, Шань Сяоцю и др.* Растительные узоры, их дизайн и применение в современных шелковых узорах: на примере бронзового зеркала династии Хань // Шелк. — 2020. — 57(01). — С. 108–115. 唐扬, 张毅, 单筱秋, 等. 植物纹样及其在当代丝绸图案的设计应用—以汉代铜镜为例[J]. 丝绸, 2020, 57 (01): 108–115.