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 Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: zyz.ywy@qq.com

N.N. BERTYAEVA
Candidate of Art History, department of History and Theory of Decorative Art and Design of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: foxrus@inbox.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_3_381_390

КИТАЙСКИЙ ИЕРОГЛИФ «ШОУ»（寿）КАК ЭЛЕМЕНТ БЛАГОПОЖЕЛАТЕЛЬНОГО УЗОРА В ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ

CHINESE CHARACTER FOR «SHOW»（寿）AS AN ELEMENT OF KIND PATTERN IN DECORATIVE ARTS AND DESIGN

Иероглиф «шоу» (寿) относится к одним из основных благопожелательных символов в Китае. В статье анализируется происхождение узора «шоу» от появления в качестве иероглифа до включения этого элемента в состав благопожелательного узора. Его главное значение сводится к пожеланию долголетия, однако в зависимости от характера сочетаний с другими элементами он может менять оттенки смысла. Благопожелательные узоры можно часто встретить в китайском декоративном искусстве — они включаются в орнамент

вышивки, ткачества, мебельного декора, ювелирных и камнерезных украшений, фарфора. Современные варианты использования этого мотива расширяются до включения в систему графического, промышленного и ландшафтного дизайна.

The design of ornamental symbols with the hieroglyph «show» (寿, shou) occupies an important place in the decorative arts of China. Its heyday occurred during the Ming (1368–1644) and Qing (1644–1912) dynasties. This article analyzes the origins of the «show» pattern from its appearance as a hieroglyph to its inclusion in an auspicious pattern. Its main meaning boils down to the wish for longevity, however, depending on the nature of combinations with other elements, it can change shades of meaning. Auspicious patterns can often be found in Chinese decorative art — they are included in the patterns of embroidery, weaving, furniture decor, jewelry and stone-cutting, and porcelain. Modern uses of this motif are expanding to include graphic, industrial and landscape design systems.

Ключевые слова: орнамент, благопожелательный узор, иероглиф «shou», «Мичуринский проспект», китайская культура, интеграция.
Keywords: Chinese ornament, kind pattern, hieroglyph «shou», «Michurinsky Prospekt», Chinese culture, integration.

В традиционной китайской концепции модели долголетия, люди, уже начиная с первобытного общества и до настоящего времени, просили у высших сил благословения и долгой жизни. Молитвы о долголетии и продлении жизни — естественное психологическое стремление людей. Иероглиф «шоу» (寿) означает «долгая жизнь» и «долголетие». О знаке «шоу» сложилось много мифов и легенд. Самые ранние иероглифы в Китае, вероятно, возникли во времена династий Ся и Шан (2070 г. до н. э. — 256 г. до н. э.). Таким образом, иероглиф «шоу» отражает особенности понимания китайцами жизненного пути (рис. 1). Он известен по бамбуковым пластинам Цинь и шелковым письмам династии Хань. Поскольку книгопечатание началось во времена династии Тан (618–907), с этого периода форма знака «шоу» была унифицирована, и символы «шоу» с другими формами и структурами больше не использовались. Современный упрощенный иероглиф

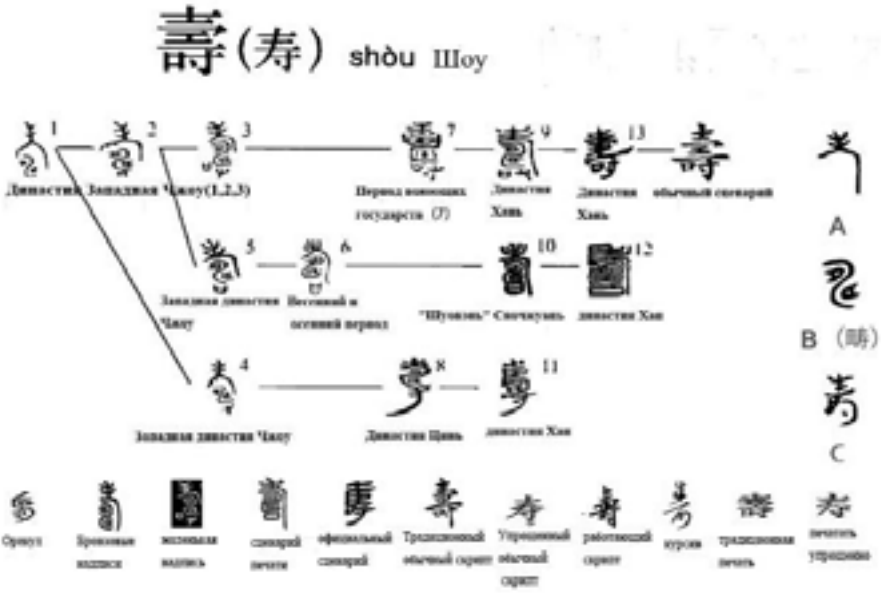

Рис. 1. Схема, показывающая эволюцию иероглифа «шоу»

«шоу» встречается уже на деревянных дощечках и бамбуковых планках Дуньхуаня (рис. 1). К этому времени написание «шоу» уже было таким же, как в современном упрощенном варианте этого иероглифа.

Традиционное китайское искусство во многом ориентировано на отношения мира и человека, что определяет стремление визуализировать отдельные понятия, канонизировать конкретные образы в виде узора, орнамента. Так сформировались изображения, свидетельствующие о естественном стремлении человека к счастливой и долгой жизни [1, 4]. Использование знаков долголетия на предметах декоративного искусства имеет давнюю историю. Еще во времена династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.) символы долголетия уже проявились в ткачестве и вышивке. Надпись, «продлевающая жизнь и приносящая пользу потомкам» [2], подтверждается найденными фрагментами тканей и вышивки. После династии Хань появляется большое количество тканых изделий, содержащих изображение «шоу». Ткань с надписями — это особый вид парчи, появившийся в конце династии Западная Хань. Среди узоров ханьской парчи встречаются иероглифические надписи, расположенные справа налево [3].

Символ «долголетие», также известный как «долгая жизнь», основан на иероглифе «шоу» в печатной графике, с некоторыми изменениями штрихов и удлинением его формы, для обозначения «долголетия» и выражения идеала продления жизни. Длинный иероглиф «шоу» обычного письма широко использовался в ткачестве и вышивке во времена династии Цин (1644–1912). Например, на узоре платья в тибетском стиле периода династии Цин с цветочным рисунком и мотивом дракона (Цзиньчжуанхуа Ваньшоу Юньлун) иероглиф «шоу» дан в обычном написании, а два иероглифа «ваньшоу» были объединены в единый узор и тоже вытканы на одежде (рис. 1). Другой иероглиф, обозначающий долголетие, и его вариации используются в вышитой блузе времени династий Мин и Цин, представленной на аукционе Poly Auction.

Иероглиф «шоу» часто включался в цветочный узор в период династии Цин (1644–1912). Например, ткани с цветочным узором («хуашоу») применялись, в основном, в виде драпировок, которые развешивались в пространстве зала. Это определяло характер узора, который должен был хорошо читаться на расстоянии. Издалека это воспринималось как узор, состоящий исключительно из элементов долголетия. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что содержание мотивов узора еще более богато и насыщено по смыслу, чем это показалось первоначально. Различные элементы благопожелательных узоров — мотивы растений, фигурки людей и животных — словно встраиваются во внутренний контур символа долголетия, создавая эстетическое ощущение того, что в слова преобразуются в изображения, а изображения — в слова. Такие комбинации обозначают наилучшие пожелания долголетия и вечного счастья.

Иероглиф «туань» (寿), также известный как «юаньшоу», представляет стилизацию «шоу» более округлых очертаний. Это вид иероглифа «寿», вписанного в круг, — его штрихи и линии не имеют начала и конца, что подразумевает бесконечность жизни. Иероглиф «туаньшоу» воплощает в себе надежды людей на счастливую семейную жизнь и гармонию. Символы этого иероглифа обычно симметричны по вертикали и горизонтали. Согласно своей осевой форме, они делятся на две равные части. Кроме того, внутренняя композиция иероглифа также различна по своему графическому рисунку. Например, иероглиф может включать элементы «吉» (счастье), «卍» (свастика), «工» (работа) и другие благопожелательные символы. Существует также разновидность узора, включающего ленточный мотив, создающий графику орнамента и напоминающий летящие разноцветные

облака, и иероглиф «туаньшоу» на его фоне («шоучжи») [4]. Узоры долголетия кажутся похожими, но при этом нюансы их деталей позволяют говорить о разнообразии трактовок (рис. 2).

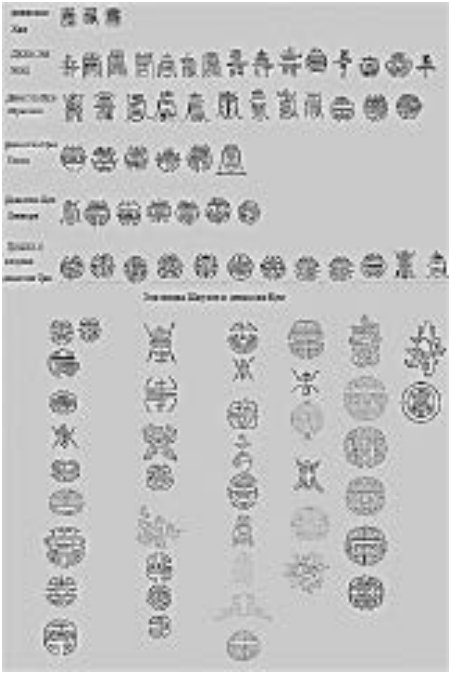

Рис. 2. Иероглиф «шоу» как элемент благопожелательного узора

Важно отметить, что, в зависимости от характера сочетаний с другими элементами орнамента, узор долголетия может приобретать разные оттенки значений. Общие комбинации включают мотивы растений, животных, геометрические узоры, которые объединяются с благоприятными узорами в единую композицию.

Символы «шоу» чаще всего сочетаются с растительным рисунком. Цветочные узоры всегда были незаменимой темой в вышивке. В правилах придворной одежды поздней династии Цин было предусмотрено, что цветы на одежде наложниц должны быть изображены в соответствии с сезоном года. Символический иероглиф «шоу» и цветочные узоры могут либо объединяться в общем рисунке, либо наносятся на одежду в виде отдельных элементов [5]. Например, распространенные комбинации символов «шоу» и растительных узоров династии Цин (1840–1912 гг.) включают пион, лотос, орхидею, нарцисс, цветок персика, сосну, кипарис, сливу, бамбук, хризантему и т. д. Из фруктов в подобном узоре чаще всего можно встретить гранат, бергамот, хурму, тыкву, виноград.

Анималистические узоры — важная тема в орнаменте вышивки. В композициях сочетаются иероглиф долголетия и мотивы животных, традиционно его символизирующих. В вышивке часто встречаются комбинации символа долголетия с другими благопожелательными узорами, что должно было придать просьбе о благословении и долголетии еще большую силу. Так складывается своеобразная композиция, включающая мотивы

драконов и фениксов, летучих мышей, оленей, кошек, бабочек, черепах, журавлей. При выборе и комбинировании мотивов узоров для одежды обычно исходят из ранговых различий.

Особенно благопожелательным в китайской культуре считается узор «вуфутэншоу», или «пять благословений и долголетие» (五福捧寿). Он объединяет вокруг иероглифа долголетия «шоу» пять летучих мышей (рис. 3). В Китае принято считать, что понятие «счастье» подразумевает пять составляющих: долголетие (壽), здоровье (康宁), богатство (富), добродетель (德) и естественная смерть от старости (善终). Пять летучих мышей в узоре олицетворяют именно эти понятия [6].

Рис. 3. Благопожелательный узор «пять благословений и долголетие» (五福捧寿)

Среди предметов династии Цин нередко можно встретить целые композиции, где иероглифы с пожеланием долголетия включаются в повествовательную композицию, наравне с фигурками людей. Среди сюжетов нередко встречается тема празднования дня рождения людьми преклонного возраста. В случае сочетания символов «шоу» с геометрическими фигурами, иероглифический символ помещается в центр узора, а геометрический рисунок обычно составляет внешнюю рамку, формируя основную структуру композиции.

Помимо украшения одежды в виде вышивки, комбинированные узоры долголетия находят свое отражение и в других аспектах жизни, эффектно дополняя произведения декоративного искусства. Как культурный носитель и символ долголетия, они не только отражает уровень мастерства того времени, но и выявляют его эстетическую направленность.

В узорах фарфора, родиной которого, как известно, является Китай, символы долголетия встречаются наиболее часто (рис. 3). Украшения «шоу» на фарфоре династии Цин (1644–1912), в основном, включают в себя мотивы животных и растений, реже — антропоморфные фигурки. Нередко на поверхности фарфора изображается узор с единственным мотивом «шоу», без каких-либо дополнений. Интересно, что узор может быть как декоративным, стилизованным, так и трактованным реалистично [7]. В ювелирном искусстве символ долговечности можно встретить на женских украшениях, например, декоративных шпильках для волос. Узоры долголетия нашли отражение и в декоре мебели. Например, мебель

династии Цин включает узоры «сотня шоу» или «ван шоу», которые часто появляются на столах, стульях и экранах. «Сотня шоу» и «ван шоу» — это узоры, состоящие из символов «шоу» различной формы. Их часто можно встретить на крупногабаритной мебели. Особенно эффектны символы долголетия, исполненные с использованием техники рисования золотом на черной лаковой поверхности в сочетании с инкрустацией нефритом.

Традиционная китайская архитектура основана на деревянных конструкциях, а потому в архитектурном декоре можно видеть резной орнамент. Благопожелательные узоры чаще всего встречаются в узорах оконных решеток и перегородок. Так, зал Тайцзи Запретного города украшает гипсовая скульптура с изображением летучих мышей — «потолок долголетия группы летучих мышей», а во дворце Чусю в Запретном городе имеется рельеф из грушевого дерева кан с узором из виноградной тыквы.

Орнаментальные мотивы с символом «шоу» продолжают использоваться в формировании окружающей среды и графическом дизайне, сочетая традиционные и инновационные методы моделирования. Например, символ долголетия взят за основу дизайна логотипа Цзинаньского университета (рис. 4). Дизайн-решение представляет собой органичное сочетание английских и китайских букв. В 2010 году Государственным архивным бюро был разработан логотип китайской архивной отрасли. Очевидно, что источником вдохновения послужил традиционный благопожелательный узор «туаньшоу». Композиционным центром логотипа является слово «архив», который символически соответствует назначению здания. Стилизованный символ и кольцо объединены вместе с использованием красного цвета. Это яркий пример художественной интеграции каллиграфии в искусство орнамента.

В ландшафтном дизайне, в частности, в решении Парка культуры Шоу в Хэншане и живописного района Великой китайской стены Хуанъягуань в Тяньцзине использовано множество меняющихся форм символов долголетия, чтобы подчеркнуть тему долголетия и в то же время привнести новый оттенок и ритм времени в традиционную китайскую культуру. В живописном районе Великой стены Хуанъягуань в Тяньцзине построен «Сад долголетия», также посвященный

Рис. 4. Логотип Цзинаньского университета

этой теме. Он использует характер долголетия как коннотацию, объединяя китайскую каллиграфию, архитектурное и садово-парковое искусство. Квадратные и круглые стропила, дверные поручни и дверные столбы на вертикальных воротах в саду включают в себя многочисленные знаки долговечности. Всего насчитывается более 10 000 таких знаков в различных сочетаниях и формах. По-прежнему актуален символ «шоу» в декоративном решении предметов мебели [8]. В этом случае узор долголетия из простого рисунка в плоской графике превращается в трехмерный фактурный элемент.

В современном дизайне одежды Китая одним из примеров использования сразу нескольких элементов долголетия является новый костюм Тан, который носили лидеры саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2001 году (рис. 5). Четыре заглавных английских инициала A, P, E и C стилизованы и вписаны в круг. Их окружают мотивы пионов, плавными линиями обрамляющие центральный графический элемент. Узор выглядит просто и одновременно элегантно, что деликатно отражает восточную тематику костюма.

Необычно, что китайские благоприятные узоры появились и в общественном пространстве Москвы. Речь идет о станции метро ««Мичуринский проспект», расположенной в Западном административном округе между станциями «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе» [9]. Эта станция оформлена в соответствии с китайской тематикой, что символизирует дружбу Китая и России. Яркоалые опорные столбы отражают национальный колорит Китая [10]. В ритмичных сплетениях потолочных балок угадывается тема перекрытия китайской пагоды. Проект станции связан с творчеством биолога Ивана Владимировича Мичурина, а потому в декоративном решении сочетаются цветущие ветви и фруктовые гирлянды. Однако ключевым мотивом орнамента стали китайские иероглифы.

Рис. 5. Костюмы New Tang, которые надевали лидеры государства на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2001 г.

Перед авторами проекта стояла задача интегрировать в художественное решение станции метро знаковые символы традиционного

Рис. 6. Станция метро «Мичуринский проспект»

Рис. 7. Узор «туаньшоу» в оформлении станции метро «Мичуринский проспект»

китайского искусства. Они достигают этого путем единства передовых технологии и визуальных средств выразительности. Мотивы узора в виде декоративной полосы размещены на горизонтальных световых панелях, свешивающихся с потолка (рис. 6). Каждый из мотивов включает центральный элемент «туаньшоу» и четыре его сектора, заполняющие углы мотива. Это создает визуальное впечатление круга, вписанного в квадрат. Между иероглифическими элементами вьются ленты растительного орнамента, завершая композицию этого мотива (рис. 7).

Таким образом, помимо появления на одежде в виде вышивки, узоры долголетия находят свое отражение и в других аспектах жизни, встречаясь в декоративном решении мебели, фарфора, ювелирных изделий и даже в архитектуре. В зависимости от характера сочетаний с другими элементами орнамента, узор долголетия может приобретать разные оттенки значений. Общие комбинации могут включать в себя мотивы растений, животных, геометрические узоры, которые объединяются с благопожелательными узорами в единую декоративную композицию.

Применение на станции «Мичуринский проспект» китайских узоров долголетия продемонстрировало новую идею включения китайских символов в архитектурное пространство, не только транслируя их в виде иероглифов, но и придавая им новый, более глубокий, смысл. Это не просто проект, реализованный Китаем в Москве, но и своеобразный способ выражения наилучших пожеланий для будущего России и продолжения китайско-российской дружбы.

Примечания:

1. *Мартынова Н. В.* К вопросу изучения феномена благопожелательных изображений в традиционном искусстве Китая / Н. В. Мартынова // The Scientific Heritage. — 2019. — № 42-2 (42). — С. 3–7.

2. *Чен Хуаньцзюань*. Коллекция китайской вышитой одежды. — Пекин: Издательство Запретного города, 2005. — 310 с. 陈娟娟. 中国织绣服饰论集[M]. 北京：紫禁城出版社，2005:310.

3. *Лу Тинг.* Исследование жаккардовой технологии династии Хань и Цзинцзинь династии Хань // Шелк. — 2004. — №1. — С. 42–45. 楼婷，汉朝提花技术和汉朝经锦的研究[J]. 丝绸2004（1）：42–45.

4. *Чен Хуаньцзюань.* Коллекция китайской вышитой одежды. — Пекин: Издательство Запретного города, 2005. — С. 22–67. 陈娟娟. 中国织绣服饰论集[M]. 北京：紫禁城出版社, 2005: 22–67.

5. *Инь Вэй, Инь Фейран*. Китайская культура долголетия. — Куньмин: Народное издательство Юньнани, 2005. — С.15 殷伟，殷斐然. 中国寿文化[M]. 昆明：云南人民出版社，2005:15.

6. http://fengsuwang.com/minjian/wufupengtao.asp (дата обращения 28.11.2023).

7. *Чжугэ Кай*. Принципы дизайна паттернов. — Цзянсу: Издательство изящных искусств Цзянсу, 1991. — 111 с. 诸葛凯. 图案设计原理[M]. 江苏：江苏美术出版社，1991:111.

8. *Цзэн Цзэн, Инь Сюйшунь.* Дизайн формы благоприятных узоров в мебели — на примере узоров дракона, узоров облаков и узоров долголетия // Современное украшение, 2016. – №6. – С. 7–8. 曾增，殷绪顺. 吉祥纹样在家具中的造型设计—以龙纹、云纹、寿纹为例[J]. 现代装饰(理论), 2016, (06): 7–8.

9. Данный проект был реализован российским филиалом Пекинской строительной проектно-конструкторской группы и стал первым в России опытом привлечения китайских компаний в области метростроения. Станция была открыта в 2018 году и стала примером китайско-российского сотрудничества в области инфраструктуры. Шрифт названия станции разрабатывался студией Артемия Лебедева.

10. *Чжан Гуанчжэн, Ронг И, Суй Синь.* Московское метро «горит китайским красным» // Жэньминь жибао. — 09.12.2021. — С. 3 张光政，荣翌，隋鑫. 莫斯科地铁点亮中国红[N]. 人民日报，2021–12–09(003).