СУНЬ ЦЗИН
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 15620695296@163.com

М.Т. МАЙСТРОВСКАЯ
Доктор искусствоведения, профессор РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: mmaystro@mai.ru

SUN JING
Post-graduate student. Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
e-mail: 15620695296@163.com

M.T. MAISTROVSKAYA
D.I. Professor Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
e-mail: mmaystro@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_2_301_311

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ УЗОРОВ XVIII ВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗОРОВ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДРАКОНА

THE USE OF TRADITIONAL CHINESE PATTERNS OF THE XVIII CENTURY IN MODERN CLOTHING DESIGN ON THE EXAMPLE OF PATTERNS WITH THE IMAGE OF A DRAGON

С развитием национальной мощи Китая и повышением его международного статуса китайская культура также привлекает большое внимание. Все больше и больше китайских традиционных элементов используется в дизайне китайскими и иностранными дизайнерами. Для них очень важно отразить эти элементы в собственной интерпретации и в то же время понять китайскую традиционную культуру. В статье рассматривается использование традиционных китайских узоров XVIII века в современном дизайне одежды на примере узоров дракона.

With the development of China's national power and the rise of its international status, Chinese culture is also attracting a lot of attention. More and more Chinese traditional elements are being used in design by Chinese and foreign designers. It is very important for them to reflect these elements in their own interpretation and, at the same time, to understand Chinese traditional culture. The article examines the use of traditional Chinese patterns of the XVIII century in modern clothing design using the example of dragon patterns.

Ключевые слова: XVIII век, традиционные китайские узоры, изображение дракона, орнамент, дизайн, символика, современный дизайн одежды, модельеры.
Keywords: XVIII century, traditional Chinese patterns, dragon image, ornament, design, symbolism, modern fashion design, fashion designers.

I. Традиционные узоры в Китае в XVIII веке — изображение дракона

Узор с изображением дракона является традиционным, одним из самых старых узоров в Китае. Он начал появляться на бронзовых изделиях еще в XVII веке до н. э., во времена династии Шан. Дракон — легендарное существо в древнем Китае и символ китайской нации. Китайцы называют себя «потомками дракона» и верят, что дракон может свободно меняться и обладает несравненной силой. Древние считали дракона символом «благоприятствования» и главой всех богов, поэтому изображение дракона символизировало сына неба и имело высший статус. Сыном неба был император, а одежда, которую носил император, называлась халатом дракона. Драконы на его платье были вышиты не только на груди, на спине и плечах, но также и на подоле, и даже на внутренней подкладке.

Рис. 1. Традиционный узор драконов

Дракон появляется не только в качестве рисунков на одежде, но и часто встречается в различных бронзовых, нефритовых, керамических и других произведениях декоративно-прикладного искусства. Существует множество различных видов рисунков дракона: «прямо стоящий» дракон — морда дракона смотрит вперед; «идущий дракон» — морда дракона изображена сбоку в про-

Рис. 2. Зимняя парадная придворная одежда императора

Рис. 3. Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин) Портрет Императора

филь ; свернувшийся в клубок дракон — дракон закомпонован в общую круглую форму; сплошное изображение дракона — когда вся одежда покрыта большими и маленькими узорами дракона.

Во времена династии Цин правители включили традиционные узоры народности хань в свою собственную систему одежды, а в 60-х годах XVIII века обнародовали книгу рекомендаций «Образцы ритуальной утвари царствующей династии». В ней официально было оговорено местонахождение на одежде изображений дракона, а также взаимосвязь между типом изображения дракона на одежде и статусом ее владельца, вельможи, кто это одеяние носил. Согласно «Образцам», узоры дракона могли присутствовать на парадных одеждах императора и членов императорской семьи, наследного принца, сына императора и принца крови, а также на праздничных одеждах императора и наследного принца.

Положения об изображениях дракона на женской одежде согласуются со статусом их мужей, количество таких изображений уменьшалось по мере понижения статуса владелицы. Например, всего на придворной парадной одежде императора было вышито 43 золотых дракона (илл. 1), в том числе прямо стоящий дракон на груди, идущий дракон на обоих плечах и свернувшийся дракон на талии и в районе живота. В придворной парадной одежде наследного принца было на четыре золотых дракона меньше, чем в придворной парадной одежде императора. Изображений золотого дракона на придворной

парадной одежде сына императора, в свою очередь, было на два меньше, чем у наследного принца. Очевидно, что количество изображений дракона на одежде транслировало уровень статуса ее обладателя. Дворяне ниже уровня принцев крови должны были носить одежду с узором питона, а не дракона.

Стилистика изображений дракона в каждый исторический период была разная. На изображениях времен династии Мин (илл. 2) дракон имеет большую голову, полную морду и широкий лоб. Тело его тонкое, а чешуя представляет собой плотные треугольники. Когти дракона широко раскрыты и сильны. Тело дракона покрыто красными и желтыми огненными узорами, а открытая пасть, будто извергающая беззвучный рев, показывает его стремление к господству над миром.

Рис. 4 Узор дракона

В ранний период правления династии Цин стилистика изображений дракона во многом заимствовала традиции изображений времен династии Мин. Но к XVIII веку узор приобрел свой собственный стиль. Как показано на илл. 3, голова дракона стала меньше, с выдающейся верхней челюстью, более детальным изображением ресниц и рогов, а также более тонким, длинным и изогнутым телом. Изображение дракона представлено в двух измерениях: трехмерном и плоском. Плоская чешуя дракона имеет форму перекрещенных ромбов, что усиливает общее ощущение объемности формы. Чешуя очень реалистично детализирована эффектами света и тени, с вариациями размера и формы. Изображение дракона сочетается с узорами облаков и морской воды, что создает ощущение полета дракона среди облаков, демонстрирует его связь со стихиями.

II. Применение традиционных китайских узоров XVIII века в дизайне современной одежды

Китайские традиционные узоры настолько богаты, что любой цветок, птица, рыба, насекомое или животное может стать главным изобра-

жением в декоре одежды. Хотя в XVIII веке у власти в Китае находились маньчжуры, правительство Цин полностью впитало в себя традиционные устои народности Хань.

Узоры с изображением дракона, облаков, волн и других благоприятных символов, популярных тогда, в наше время так же часто появляются в дизайне крупных брендов одежды. В современную эпоху китайский стиль все так же притягивает к себе внимание и остается популярным. Например, в коллекции Valentino 2016 года дизайнер взял облако

Рис. 5. Портрет Вдовствующей императрицы Чунцин в парадном одеянии, 1751. Музей Гугун, Пекин

Рис. 6. Халат с узором дракона коричневого цвета эпохи династии Мин, фрагмент

Рис. 7. Парадное платье императора с изображением дракона периода правления «Цяньлун» династии Цин, фрагмент

в качестве основного мотива всей коллекции и нанес его на одежду, изменив размер и цвет.

Рис. 8. Показ Valentino 2016

Рис. 9. Показ Jason Wu осень-зима 2012

Более того, западные бренды часто используют традиционные китайские узоры как изюминку, акцент, чтобы привлечь внимание людей. Jason Wu представил свой идеальный «китайский элемент» на презентации осень-зима 2012 в Нью-Йорке. Он установил на сцене ярко-красные ворота Запретного города [1], из которых выходили модели в костюмах с маньчжурскими элементами, создавая атмосферу исторического Китая. В создании коллекции дизайнер использовал цветочные узоры и узоры облаков, популярные в XVIII веке. Как показано на илл 5, платье черного цвета расшито красными, желтыми и синими облачными узорами, почти по всему изделию, которые к тому же обработаны вышивкой, что заставляет одежду производить больше светотеневых изменений при движении.

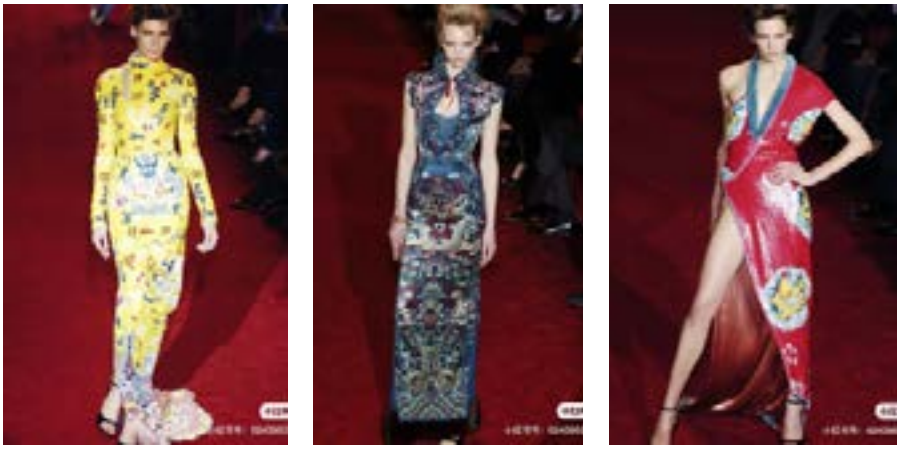

Рис. 10. Показ Yves Saint Laurent 2004

III. Применение изображений дракона в дизайне современной одеж

Дракон как символ китайской культуры является наиболее типичным национальным элементом в глазах китайских и зарубежных дизайнеров. Если посмотреть на показы мод крупных брендов, то в их дизайне изображение дракона используется чаще всего. При этом дизайнеры часто обобщают или уточняют некоторые элементы изображения, сводят их к условному символу, представляющему дракона, который может быть узором, формой или цветом, поэтому в данной статье он анализируется с двух точек зрения: узора и цвета.

1. С точки зрения узора

Когда дизайнеры решают использовать узор с драконом, у них обычно есть два способа: прямое использование полного изображения дракона или переработка элементов изображения, которые будут использоваться для резки, деформации и реорганизации.

1) Использование полного изображения дракона

Yves Saint Laurent представил парадное платье с изображением дракона XVIII века на своем показе 2004 года. О модели слева на рисунке 6 можно сказать, что это прямой отсыл к парадной одежде императора. На ярко-желтом фоне — традиционном цвете одежды императора — на талии доминирует основной мотив дракона, а выше колен — два противостоящих друг другу дракона, которые сочетаются с мотивом облака, пламени и узором из двенадцати традиционных символов. Солнце, луна и звезды олицетворяли свет, исходящий от престола; горы — символ стабильности и прочности власти; драконы — способность быть гибким в переменчивых условиях; птицы — это красота и изящество; речной тростник — чистота и безупречность; огонь — символ света.

На центральном изображении рисунка 6 в качестве основного цвета используется цвет придворного платья XVIII века — лазурно-голубой, а также узор дракона вместе с узором морской водой и скалами, а так же узором стоячей воды в нижней части одежды, которая полностью по всей поверхности покрыта вышивкой. На изображении справа илл. 6 облачный узор комбинируется с изображением свернувшегося в клубок дракона, образуя крупные декоративные медальоны, эффектно разбросанные по монохромному полю ткани.

Dries Van Noten — бельгийский бренд одежды, чья презентация сезона осень-зима 2012 года была вдохновлена маньчжурской празднич-

ной одеждой XVIII века. Дизайнер сфотографировал, а затем напечатал ее рисунок на ткани цифровым способом, лишив свою модель роскоши оригинала и превратив в доступную одежду для простых людей. Можно сказать, что мотивы на костюмах взяты непосредственно из китайской праздничной одежды XVIII века, и рисунок ничуть не изменился. Как видно на илл. 7, узоры дракона, морской волны, стоячей воды, летучей мыши и пламени просто разделены на халате дизайнером, а затем распределены по частям одежды спереди и сбоку. Можно сказать, что это полное наследование маньчжурских узоров в сочетании с его последовательным аккуратным пошивом образует сильный и выразительный контраст между простотой и сложностью, создавая собственный стиль.

Рис. 11. Показ Dries Van Noten, 2012

Рис. 12. Показ Alberta Ferretti, 2011

Помимо непосредственного использования узоров парадной и одежды императора с благоприятными символами, все чаще изображения дракона используются как отдельный, самодостаточный узор в одежде.

Бренд Alberta Ferretti, основанный в Милане, самобытен и полон романтики. «Гармония» и «единство» всегда были впечатлением от моделей бренда, и платье в стиле греческой туники является его ярким представителем. Однако на показе весна-лето 2011 года (илл. 8) дизайнер использовала китайский покрой и взяла узор дракона как отдельный самостоятельный элемент, лишь изменив первоначальный цвет и сделав его в более ярких розовых, желтых и зеленых тонах в сочетании с не менее яркой тканью платья. Весь дизайн в целом прост и понятен, но при этом отражает игривость, благодаря этому скачкообразному цвету, что отличается от обычного стиля бренда.

2) Использование частичного узора дракона

При частичном использовании узоров дракона, некоторые их элементы обычно дорабатываются, чтобы сформировать символы, представляющие узоры дракона, а затем наносятся на одежду. Так, например Gucci использовал традиционные китайские мотивы в своих коллекциях

весна/лето и осень/зима 2016 года. При этом дизайнер сказал на показе: «Я в значительной степени новатор и люблю заново изобретать элементы, которые выглядят винтажно». Дизайнер усовершенствовал узор дракона и использовал вышивку, чтобы показать чешую дракона (илл. 9, слева) в качестве украшения низа платья. Вышитая чешуя очень тонко прошита и выполнена в трех разных цветах, демонстрируя ощущение блеска на фоне красной основы юбки, создает игру света и тени. Она представляет собой красочный оживляющий элемент одежды. Хотя фигуративного рисунка дракона нет, декоративный элемент работает ассоциативно — при виде слоев драконьей чешуи непроизвольно в голове возникает образ дракона.

Рис. 12. Показ Gucci – 2016

Рис. 13. Показ Alberta Ferretti – 2016

На показе весна-лето 2011 года Alberta Ferretti использовала узор дракона не только отдельно, но и в паре. Часть традиционного узора была отделена и разделена на несколько мелких элементов, таких как чешуя дракона и ярко-желтый цвет тела дракона. Затем эти элементы менялись, разрушались и реорганизовывались, образуя новый паттерн, и после изменения формы рисунок был обратно помещен на китайский крой. На платье (илл. 11) чешуя дракона выполнена в черном цвете, гармонично сочетаясь с голубым рисунком морской волны и ярким желтым цветом тела дракона. Кажется, что эти узоры расположены на одежде случайным образом, но, однако, они тщательно упорядочены в крое. Реорганизованные узоры нарушают устоявшийся шаблон и придают модели сильное ощущение свежести и странной красоты. Впечатление усиливают подходящие шляпы и сумочки, где также используются унифицированные узоры, чтобы придать порядок кажущейся хаотичности.

2. С точки зрения цвета

В XVIII веке в Китае ярко-желтый цвет олицетворял императорскую власть. Его мог носить только император. Из придворной одежды

императора (илл. 1) видно, что основной цвет узора дракона также желтый, и только когти и рога дракона украшены другими цветами. Современные дизайнеры часто выбирают традиционную цветовую гамму узора дракона.

В коллекции «История дракона» китайского дизайнера Го Пэй, выпущенной в 2012 году, мотивы дракона используются напрямую и широко. Однако есть и исключения, где обращение к традиционным мотивам дракона идет в переработанной, метафорической форме, преимущественно через цвет, как на илл. 11. Где дизайнер подвергла ткань специальной обработке, сочетая синий цвет с желтым в узоре дракона, чтобы показать парящее в небесах тело дракона, а расправленная желтая юбка напоминает гигантский драконий коготь, демонстрируя величие и его стать.

Рис. 14. Обложка журнала «Vogue» Arabia в мае 2021

Рис. 15. Рианна на ежегодном вечере в пользу Института костюма музея Метрополитен

В 2015 году такой же яркой цветовой репликой стало «парадное платье императора» Рианны работы Го Пэй, представленное в Институте костюма Анны Винтур музея Метрополитен в Нью-Йорке (илл. 12). Основным орнаментом этого праздничного одеяния из серии «Тысяча и две ночи» от Го Пей является цветочный узор, с вьющимися травами, без фактического использования драконов. Однако его ярко-желтая вышивка и мех воплощают своего рода ауру власти, которая делает вид этого платья таким же помпезным и впечатляющим, как вид парадного платья императора, словно власть и процветание Китая XVIII века предстали прямо перед глазами современных зрителей.

IV. Заключение

Современный дизайн одежды является технологически инновационным, актуальным для жизни и тесно интегрированным с искусством, происходящим из реальности, но не ограничивающимся ею. В настоящее время элементы «китайского стиля» популярны во всем мире, и при использовании традиционных китайских мотивов дизайнеры должны об-

ращать внимание не только на красоту формы, но и на культурные коннотации, которые представляют эти мотивы. Наиболее представительный тип изображения — узор дракона, в частности, имеет долгую историю и ассоциируется с властью и статусом в определенное время. Современные китайские и зарубежные дизайнеры с помощью различных техник усовершенствовали и обновили узор дракона, полностью используя его художественные возможности с точки зрения узора и цвета. Их работы можно рассматривать не только как инновацию в современном дизайне, но и как интерпретацию наследия традиционной китайской культуры

Примечания:

1. Запретный город Гугун, императорский дворец времен династии Цин.

Список литературы:

1. *И Санъэ, Дацин Хуэйдянь.* Царствование императора Канси. Издательство Фэнхуан Чубаньшэ, 2018.

2. *Ван Юньтао, Дацин Хуэйдянь*. Царствование императора Цяньлун. Издательство Фэнхуан Чубаньшэ, 2018.

3. Историография император Шэнцзуа, том 39. —издательство Чжунхуа Шуцзюй Иниьбэнь. — Пекин: 1985.

4. Сокровища императорского дворца. Эпоха процветания Китая в XVIII веке. Каталог выставки «государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». — М., 2019.

4. Интернет источники.