ЯНЬ СЮЙ

Аспирант, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: yanxu9915@gmail.com

В.Е. КАЛАШНИКОВ

Кандидат искусствоведения, доцент, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: viktor-kalashnikov@yandex.ru

YAN XU

Postgraduate student of the Russian State University A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art)
e-mail: yanxu9915@gmail.com

V.E. KALASHNIKOV

Candidate of Art History, Associate Professor, Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: viktor-kalashnikov@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_1_291_300

КИТАЙСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СИМВОЛЫ — ОТРАЖЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

CHINESE TRADITIONAL CULTURAL SYMBOLS — REFLECTION OF FAVORABLE PATTERNS

Китайские традиционные культурные символы представляют собой кристаллизацию тысячелетней мудрости, с богатым культурным подтекстом и уникальным художественным характером. Благоприятные культурные символы, в основном, воплощены в народных верованиях, ритуалах, обычаях, культуре и искусстве и имеют сильные религиозные, философские, этические и другие идеологические коннотации. В Древнем Китае люди часто

использовали талисманы и другие формы, несущие благоприятные символы для того, чтобы молиться о благословении богов, изгонять злых духов и избегать зла [1]. В нашей повседневной жизни в жилой среде, на различных предметах, повсюду можно увидеть эстетически привлекательные и семантически значимые орнаменты. Например, на перилах каменного моста, спинке скамейки в парке, декоре зданий и т. д. Многие из этих изысканных орнаментов построены на традиционных китайских культурных символах. Эти символы воплощают представления людей об устройстве мира, одновременно являясь и элементами украшения жизни. В тоже время они хранят мысли и чувства древних людей. Они богаты глубоким смыслом и играют важную роль в организации жизни. Эти символы носят определенный декоративный и семантический смысл и являются распространенной формой искусства. Традиционные китайские благоприятные орнаменты, которые широко распространены в народной культуре, применяются в таких методах художественного творчества, как каллиграфия и письменность, для создания декоративных узоров, значение которых выходит за рамки оформления, но определяется несомым ими благоприятным значением. Эти символы – художественная форма, созданная стремлением древних людей к лучшей жизни.

Chinese traditional cultural symbols are the crystallization of thousands of years of wisdom with rich cultural implications and unique artistic character. Auspicious cultural symbols are mainly embodied in folk beliefs, rituals, customs, culture and art and have strong religious, philosophical, ethical and other ideological connotations. In ancient China, people often used talismans and other forms bearing auspicious symbols to pray for the blessings of the gods, drive away evil spirits, and avoid evil [1]. In our daily life in the residential environment, aesthetically attractive and semantically significant ornaments can be seen everywhere on various objects. For example, on the railing of a stone bridge, the back of a park bench, building decor, etc. Many of these exquisite designs are based on traditional Chinese cultural symbols. These symbols embody people's ideas about the structure of the world, while at the same time being elements of dec-

orating life. At the same time, they store the thoughts and feelings of ancient people. They are rich in deep meaning and play an important role in organizing life. These symbols have a certain decorative and semantic meaning and are a common form of art. Traditional Chinese auspicious patterns, which are widespread in folk culture, are used in artistic techniques such as calligraphy and writing to create decorative patterns whose meaning goes beyond design to the auspicious meaning they carry. These symbols are an art form created by ancient people's desire for a better life.

Ключевые слова: Китайские традиционные культурные символы, благоприятные значения, декоративные изображения, культурные обычаи.
Keywords: Chinese traditional cultural symbols, auspicious meanings, decorative images, cultural customs.

Введение

В Китае существует множество традиционных символов, которые по мнению китайцев, приносят счастье, здоровье и благосостояние. В традиционной китайской культуре благоприятные символы являются не только формой искусства, создающей по сути особый феномен искусства благоприятных символов, но и способом сохранения культурного наследия и самоидентификации. Культура благоприятности постепенно превратилась в широко распространенную народную веру. Например, легендарные мифические звери, драконы, цветы и т. д. считаются позитивными объектами. Наследуя от предков практику использования благоприятных символов, люди передают их будущим поколениям через картины, скульптуры, ткани, керамику и т. д. Эти благоприятные символы несут в себе убеждения и ожидания людей. Воплощая благоприятные символы, люди демонстрируют их значение и ценность различными способами: посредством публичных представлений, выполнения предусмотренных этикетом действий, музыки, литературы и прочего. На различных традиционных фестивалях и праздниках благоприятные символы часто используются в качестве элементов декораций, украшений, оформления подарков, чтобы выразить стремление людей к добру, их молитвы о лучшей жизни.

Рис. 1. Китайский традиционный культурный символ — Придворная мантия с девятью драконами, династия Цин. XVIII век. Метрополитен-музей

Китайский традиционный культурный символ — дракон

Дракон — В Китае дракон является типичным традиционным культурным символом, тотемом. Это элемент общей культурной памяти, накопленной в ходе длительного исторического процесса. Он символизирует духовные узы, связывающие китайцев по всему миру. Поэтому иероглиф дракон означает непреклонность, силу и энергию. Существует множество теорий о происхождении образа дракона: одна говорит, что он произошел от крокодилов, другая от змей, а некоторые думают, что он произошел от свиней, идущих свиньи, поливаемые дождём под дождём. Большинство экспертов сейчас полагают, что дракон представляет собой тотемный комплекс, основным телом которого является змея [2]. У дракона тело змеи, голова свиньи, рога оленя, уши быка, борода овцы, когти орла и чешуя рыбы. В древнем клановом обществе клан Хаусе (старое название народа хань) в бассейне Хуанхэ, который использовал змей в качестве тотемов, побеждал другие кланы и, соответственно, поглощал тотемы других кланов, образуя тотем дракона. Уважение и вера китайского народа в драконов имеют далеко идущие последствия, а ставшее привычным изображение этого тотема является классическим. В традиционном китайском обществе верховный правитель называет себя истинным драконом, Сыном Неба. Он провозглашает себя ответственным за судьбу народа, утверждая свою способность принести людям ровный

ветер, дождь и обильный урожай. Правители также использовали дракона как главный символ идеологии, создавая и оформляя множество ритуалов: систему выезда и приёмов, церемониальный наряд и флаги, троны и гробы, чтобы обожествлять власть и укреплять свое правление. Тотемных драконов можно увидеть повсюду. Люди часто украшают стены домов, двери и окна узорами в виде драконов, а также столы, стулья и другие артефакты. Драконы часто изображаются одетыми в чешую и с развевающимися бородами, что символизирует настойчивость и силу. Современные китайцы сохраняют философское видение образа дракона и продолжают с почтением относиться к этому символу самосовершенствования, удачи, силы и могущества (рис. 1).

Китайский традиционный культурный символ – Дин

Жертвенный треножник Дин (鼎; пиньинь: d ǐ ng) – бронзовый треножник, наиболее известная форма ритуальной утвари в Китае. В середине периода Западная Чжоу (1045—772 до н. э.) дин стал основой ритуальной реформы ле дин, согласно которой количество треножников (в паре с сосудом гуй), используемых в церемониях, должно было строго соответствовать аристократическому рангу. Помимо сосудов, реформа затрагивала нормирование количества танцоров в придворных труппах. [3]. Он символизирует единство, спаянность и власть и является талисманом,

Рис. 2. Китайский традиционный ритуальный треножник Дин. Поздняя династия Шан, середина периода Западная Чжоу (1045—772 до н. э.). Шанхайский музей

олицетворяющим мир, развитие и процветание. Как и другие сосуды, использовался для жертвоприношения духам предков. Являлся символом императорской власти. В переносном смысле употреблялся как эпитет для характеристики крупного государственного деятеля.

На бронзе встречаются изысканные украшения, которые называются узорами Прожорливого. Прожорливый – это своего рода монстр. Он был создан древними путем объединения характеристик различных зверей, существующих в природе и одновременного дополненных воображением. Среди орнаментов, покрывающих поверхность изделий, выделяется морда зверя, она огромна и преувеличена, и очень декоративна. Ее часто используют в качестве главного украшения дома или другого артефакта. Прожорливый тесно связан с культурной жизнью древнего народа и в полной мере воплощает мудрость и творческие способности древних тружеников. Исследователи называют его рисунком лица зверя (рис. 2).

Китайский традиционный культурный символ — Сянъюнь

Сянъюнь — традиционные китайские декоративные узоры, стилизованные изображения облаков. Это уникальный, характерный традиционный китайский культурный символ. Он не только имеет глубокий культурный подтекст и богатое и сложное символическое значение, но также является одной из наиболее важных художественных форм [4]. В Китае облака были объектами поклонения с древнейших времён: как явление природы облака переменчивы, и в представлении людей они часто служат предзнаменованиями. Облака неразрывно связаны с дождем, что имеет огромное значение для сельского хозяйства. Узор облаков выражает пожелания благоприятности, ликования, счастья и стремления к прекрасной жизни. Этот мотив имеет уникальную изящную форму, а его значение заставляет нас почувствовать широту охвата явлений и глубину постижения смыслов традиционной китайской культуры благоприятных символов. Мотивы облаков появились в Китае ещё во времена династии Шан и династии Восточная Чжоу. Облачный узор часто можно видеть в архитектурном декоре, на керамике, тканях, вышивке, изделиях из лака и меди, гравировках того периода Восточная Чжоу. В китайской культуре облака воспринимаются как благоприятный знак, символ Небес и выражение их воли. Они также символизируют счастье и удачу. Мотив сянъюнь передавался в Китае из поколения в поколение и ценится до сих пор за свою эстетическую и культурную значимость. Сянъюнь обладает и эколо-

Рис. 3. Китайский традиционный культурный символ — Сянъюнь. Ткань, вышивка. XVII–XVIII век. Метрополитен-музей

гическим значением, он отражает важность гармонии между человеком и природой, и напоминает нам о необходимости сохранять ее и ценить ее красоту. Во времена династий Мин и Цин общее развитие благоприятного облачного узора придавало ему большую утонченность, и постепенно форма становилась богаче, а изображение – более изящным. Муаровые узоры этого периода обладают характерными чертами, порождающими ощущение массивности, а верхушки облаков естественным образом собираются в орнаментальный мотив. Это создает очень выразительный многослойный мотив с пластичными и тонко изгибающимися повторяющимися дугами, а также свободными в своей изменчивости комбинациями, придающими уникальные и сложные стилевые характеристики изделиям этого периода. Вопреки сохраняющейся плоскостности, общий характер рисунка создает ощущение трехмерной структуры облачного узора (рис. 3).

Китайский традиционный культурный символ — Фу, Лу, Шоу

В традиционной китайской культуре слова и каллиграфические начертания очень важны. Типичными являются Фу, Лу, Шоу. Эти слова стали своего рода узором-символом в традиционном китайском искусстве благоприятных символов, который поддерживает все добрые пожелания людей и интегрированы в различные народные мероприятия. На традиционных китайских фестивалях и торжествах письменные благоприятные символы часто используются в качестве декораций для сцен, украшений и подарков, чтобы выразить стремление людей и молитвы о лучшей жизни. Потому что люди верят, что язык может передавать некую таинственную силу и оказывать положительное влияние на жизнь и судьбы людей [5].

Иероглиф «фу» (fú 福) — в переводе с китайского означает благость, удача, счастье. Во время празднования китайского Нового года люди будут вывешивать красные двустишия и наклеивать культурные символы, выражающие значение благоприятности.

Рис. 4. Китайский традиционный культурный символ — Фу, Лу, Шоу

Буквально с китайского языка «лу» (lù 禄) — переводится как благосостояние. Его изображают в одеянии государственного чиновника со скипетром жую или папирусом в руках. Его можно также отличить по шапке с двумя длинными «косичками». Среди трех богов его обычно располагают в середине. Иногда на свитке в его руках может быть написано «небесный чиновник дарует счастье». Он имеет позитивное значение чтения и молитвы о славе и богатстве: "Лиюй Юэ Лунмэнь", "Титул чемпиона Золотого списка", "Ляньчжун Саньюань", "Уци занимает первое место", "Линь Ту Юйшу" и т.д.

Шоу (shòu 壽) — этот символ олицетворяет долголетие. Культура долголетия занимает большое место в традиции создания благоприятных образов в нашей стране, и узоры на тему долголетия очень распространены в современном декоративно-прикладном искусстве. У каждого есть желание прожить долгую жизнь. и т.д. – все они символизируют долговечность (рис. 4).

Китайский традиционный культурный символ — Инь и Ян

Инь и Ян — важные символы в традиционной китайской культуре, связанной с доасизмом. Они не только отражают понимание мира природы древними китайцами, но также содержат богатый философский и культурный подтекст. Как религиозно-философское течение даосизм возник в VI-V веке до нашей эры. Создателем учения считают философа Лао-Дзы, написавшего книгу «Дао Дэ Цзин» Самым известным символом даосизма является Инь - Ян. Его еще называют Тайцзи Великий предел. Символ состоит из круга, разделенного на две каплевидные половины белого и черного цвета. Внутри каждой половины содержится маленький круг противоположного цвета. Кривые и круги символа Инь-Ян подразумевают калейдоскопическое движение. В процессе движения Инь и Ян проникают и трансформируются друг в друга. Инь не может существовать

без Ян, Ян не может существовать без Инь. Круговорот дня и ночи, смерти и рождения, зла и добра, тьмы и света. Данный символ визуализирует гармонию и баланс в мире и утверждает, что все, что существует, имеет противоположность, которая сбалансирована ею в диалектическом единстве. Этот концепт широко используется на Востоке, отражая естественные законы и динамику жизни [6].

Рис. 5. Китайский традиционный культурный символ Инь и ян

Являясь основной фундаментальной моделью всего сущего, концепция инь-ян раскрывает два положения, объясняющих природу Дао. Во-первых, всё постоянно меняется. И, во-вторых, противоположности взаимодополняют друг друга, не может быть чёрного без белого, и наоборот. Целью человеческого существования, таким образом, является баланс и гармония противоположностей. Не может быть никакой «окончательной победы», ибо нет ничего окончательного, нет конца как такового (рис. 5).

Заключение

Китай одна из древнейших цивилизаций в мире, с долгой историей и глубоким культурным наследием. Традиционная китайская система благоприятных закономерностей – это уникальная часть национальной культуры в целом. Её смыслы отражает система символов, не только олицетворяющих стремление людей к лучшей жизни и молитвы о ней, но и несущих в себе мудрость и культурное наследие китайской нации. В процессе развития традиционные китайские благоприятные культурные символы тесно интегрируются с духовными потребностями и жизненными устремлениями масс и являются идеальным воплощением эстетического самовыражения и практических функций [7]. В современном обществе культура благоприятности стала важной частью китайской культуры в целом. По мере прогресса и развития общества благоприятные символы постепенно интегрировались в современную культуру и её стали неотъемлемыми элементами. В процессе открытости и модернизации эта особенность не утратила своего значения. В жизни китайского народа талисманы и символы больше не ограничиваются традиционными образами, узорами и изображениями, а включают в себя новые аспекты, пришедшие

из развивающихся языка, обычаев, литературы и искусства и т. д. Объединяя потребности людей разных эпох в процессе культурного наследования, переосмысливая традиционный или создавая новый образ, искусство благоприятных символов обретет новую жизненную силу, чтобы стимулировать мудрость людей и давать начало новому творчеству.

Список литературы:

1. *Чжун Фуминь*. Исследование символики китайских благоприятных моделей. China Social Sciences Press, 2009 г.

2. *Чжун Фумин*. Исследование символики китайских благоприятных узоров. Китайское издательство социальных наук. 2018 г.

3. *Крюков М.В.* Хуан Шу-ин. Древнекитайский язык (тексты, грамматика, лексический комментарий) / Отв. ред. Т.П. Задоенко, М.В. Софронов. — М.: Наука, 1978 г. — С. 69. — 512 с. — 3000 экз.

4. *Шу Лисян*. Идеал китайского искусства, теория благоприятной культуры. Журнал Нанкинской академии искусств (изобразительное искусство и дизайн), 2018 г. — С. 163-166.

5. *Цзи Цзин*. Применение элементов китайских иероглифов в дизайне упаковки. «Эстетические технологии», 2014г.

6. *Марков Л.* Система дуальных противоположностей Инь — Ян в сравнительном освещении, Восток. — М., 2003 г. № 5. — С. 17—31.

7. *Ли Руохуэй*. Художественные особенности и культурный подтекст традиционных китайских благоприятных узоров. Исследование в области художественного образования, 2022 г.

8. *Miller J.* Daoism. С. 54. Архивированная копия. Дата обращения: 19 февраля 2014. Архивировано 23 декабря 2014 г.