

Е.Е. ДОКУЧАЕВА

Кандидат искусствоведения, профессор кафедры «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: dokuchaevaee@yandex.ru

ЧЖАО ЛЕЙ

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

Е.Е. DOKUCHAEVA

Candidate of art, professor of the department of arts history and humanities of the of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: dokuchaevaee@yandex.ru

ZHAO LEI

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

DOI: 10.37485/1997-4663_2025_1_1_408_418

ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ДЕКОР КИТАЙСКИХ БРОНЗОВЫХ ЗЕРКАЛ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ СУН (960–1276)

THE INFLUENCE OF RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL VIEWS ON THE DECORATION OF CHINESE BRONZE MIRRORS DURING THE SONG DYNASTY (960–1276)

В процессе развития китайского общества бронзовые зеркала превратились из священных ритуальных предметов в символы высокого статуса членов императорской семьи и знати, а затем постепенно стали частью повседневной жизни. Они не только свидетельствовали о социальных изменениях в обществе, но и

отражали эволюцию культурных концепций, формируя представление об особенностях художественного стиля своего времени. Форма и декор бронзовых зеркал в каждый исторический период имеют свои художественные и технико-технологические особенности. Во времена династии Сун бронзовые зеркала приобретают ярко выраженные самобытные черты. В статье рассматриваются разнообразные формы и орнаментальный декор бронзовых зеркал времени Сун, которые во многом были связаны с новым обращением к конфуцианству и формированием синкретичного мировоззрения, включавшего даосские и буддийские образы и символы, что, в свою очередь, привело к расцвету литературы, живописи, каллиграфии, повлиявших на формы и декор бронзовых зеркал этого времени.

In the course of the development of Chinese society, bronze mirrors turned from sacred ritual objects into symbols of the high status of members of the imperial family and nobility, and then gradually became part of everyday life. They not only testified to social changes in society, but also reflected the evolution of cultural concepts, forming an idea of the peculiarities of the artistic style of their time. The shape and decor of bronze mirrors in each historical period have their own artistic, technical and technological features. During the Song Dynasty, bronze mirrors acquired distinct distinctive features. The article examines the diverse forms and ornamental decoration of bronze mirrors of the Song period, which were largely associated with a new turn to Confucianism and the formation of a syncretic worldview that included Taoist and Buddhist images and symbols, which, in turn, led to the flourishing of literature, painting, and calligraphy, which influenced the shapes and decor of bronze mirrors.

Ключевые слова: китайские бронзовые зеркала, династия Сун, философия Китая, неоконфуцианство, технико-технологические особенности.

Keywords: Chinese bronze mirrors, Song Dynasty, Chinese philosophy, Neo-Confucianism, technical and technological features.

Династия Сун в своей истории делится на два периода: Северная Сун (960–1127) и Южная Сун (1127–1179). Династия Северная Сун была основана Чжао Куаньйном в 960 году в результате мятежа Чэньцяо, столицей в это время стал Бяньцзин (другое название Кайфын). Чжао Куаньин принял императорское имя Тай Цзу, начал проводить политику укрепления экономики, торговли, культурного развития, таким образом, ситуация в стране постепенно стабилизировалась. В 1127 году государство Цзинь (1115–1234) захватило Кайфын, один из членов императорского дома Гао Цзун бежал на юг Китая и установил свое правление в Линьане, ныне Ханчжоу. Династия Южная Сун укрепляла обмены и интеграцию с соседними этническими группами, но испытывала постоянные угрозы со стороны династии Цзинь. Однако режим был относительно стабильным и проводил политику поддержки развития литературы и искусства. Важным изменением в организации государственного управления было привлечение на государственную службу хорошо образованных людей, так называемых «литераторов». Эта политика способствовала совершенствованию и процветанию культуры династии Сун.

Чтобы как можно скорее ликвидировать последствия прошлых войн, правительство Северной Сун активно поддерживало развитие ремесла и торговли, что в значительной степени способствовало росту городского населения. По мере того как класс горожан продолжал расти, запросы общества на культурную жизнь становились все более разнообразными, что, в свою очередь, привело к росту спроса на произведения искусства.

Династия Сун была периодом возрождения конфуцианства с преобладающей концепцией благожелательного правления и заботы правителя о благе народа. Конфуцианская философия побуждала литераторов, чиновников и художников обращаться к повседневной жизни людей. В практике управления конфуцианство служило не только идеологией, но и мощной движущей силой, способствующей активно участвовать просвещенных людей в национальном управлении. В это время император и чиновники-литераторы совместно управляли государственными делами, формируя уникальную модель политического сотрудничества.

В период правления династии Сун конфуцианство получило не только беспрецедентно широкое распространение, но и углубленное изучение. Особо следует отметить философию, пропагандируемую Чэн И (1033–1107) и Чжу Си (1130–1200), которая стала основной идеологии

реформированного неоконфуцианства, которое в китайской традиции связывалось с главным понятием «рационализма». Основное место в данной философской концепции заняло глубокое исследование внутренней связи между Небесными законами и природой человека и выдвинуло основную идею «сохранения Небесных принципов и искоренения человеческих желаний» (维护天上的原则和消除人类的欲望). Это положение не только оказало большое влияние на общество и искусство того времени, но и сыграло решающую роль в формировании культурных традиций и ценностей для будущих поколений.

Литераторы династии Сун активно занимались политикой, что способствовало распространению культуры и искусства в широких слоях общества и интеграции придворного и народного искусства. Сочетание великолепия придворного искусства, литературного и народного творчества сформировало особый художественный стиль, который, в первую очередь, проявился в живописи, получившей в это время блестящее развитие.

Расцвет пейзажа, изображения цветов и птиц, жанровых сценок из жизни народа — все это указывает на то, что на первый план выходит интерес к живой и динамичной природе. Живописное мастерство и художественная форма были выработаны и отточены в предыдущие периоды, но в эпоху Сун многообразие тем, сюжетов и образов более широко представляло окружающий мир, поэтому произведения живописи стали любимы и были широко приняты людьми [1]. Живопись эпохи династии Сун занимала особое место в истории китайского искусства, демонстрируя разнообразие художественных приемов. Мастера работают как в художественной манере гун би «тщательная кисть» (龚碧), уделяя внимание детальному изображению, так и в эскизной живописной манере се и «живопись идеи» (和). Художники использовали разнообразие линий и мягких размывов туши, композиции отличались тщательным построением, художественные образы обладали живостью и достоверностью. Выражая одно из главных правил китайской живописи — передачи ци юй «движение духа» (奇玉) в художественно-образной трактовке изображений, мастера уделяли большое внимание эмоциональному выражению и проявлению жизненной энергии, передавая глубокое понимание природы и человеческих эмоций, что делало их произведения не только искусно исполненными, но и богатыми культурными коннотациями и эмоциональной выразительностью.

Живопись династии Сун способствовала развитию других видов искусства и, в частности, оказала большое влияние на декор бронзовых зеркал. Разнообразие сюжетов и тем, оригинальные композиционные решения, тонкая выразительность орнамента бронзовых зеркал отражали суть художественных процессов, происходивших в это время. Слияние изящной манеры и жанрового разнообразия не только повысило художественную ценность бронзовых зеркал, но и сделало их популярными среди простых людей. В какой-то степени эти изменения являлись ярким проявлением тенденции «обмирщения» произведений искусства во времена династии Сун, отражая тесную связь между культурой, общественной жизнью и историческим процессом популяризации искусства. В обществе того времени бронзовые зеркала часто выполняли функцию подарков и знаков привязанности как между знатными людьми, так и знаков любви между мужчиной и женщиной. С древних времен бронзовые зеркала играли важную ритуальную функцию в различных обрядах и несли символику завершенности, полноты бытия, воссоединения небесного и земного. Зеркала были обязательным предметом погребальной утвари. Иногда две половинки одного зеркала помещали в гробницы мужа и жены, предполагая их объединение в потустороннем мире. Бронзовые зеркала в эпоху Сун выполняли разнообразные функции как предметов повседневного обихода, так и статусных подарков [2].

Под влиянием новых эстетических предпочтений декоративные темы бронзовых зеркал стали более разнообразными. Они уже не ограничивались традиционными образами, такими как дракон и феникс, облачные орнаменты и узоры грома, а также буддийскими мотивами, которые вошли в украшение зеркал в предшествующие исторические периоды, но также включали изображения пейзажей, цветов и птиц, а также жанровых сценок. Выбор этих тем не только был связан с художественным вкусом просвещенных чиновников эпохи Сун, но и отражал социальный климат и идеологическое сознание людей того времени. Таким образом, величественный и монументальный стиль династии Тан сменил изящный и многообразный стиль времени Сун [3]. В соответствии с различными темами и содержанием декоративных узоров бронзовых зеркал, в их композиционном построении используются различные приемы, что значительно повысило эстетические и образные характеристики декора [4].

Поскольку бронзовые зеркала — это предметы декоративно-прикладного искусства, которые связаны с производством, то большое

Рис. 1. Бронзовое зеркало в форме сердца. Династия Сун. Музей провинции Чжэцзян

Рис. 2. Зеркало в форме щита с украшением в виде двойного меча. Династия Сун, коллекция Национального музея

Рис. 3. Бронзовое зеркало в форме сосуда с двумя драконами. Династия Сун, в настоящее время находится в коллекции Национального музея Китая

Рис. 4. Бронзовое зеркало с ручкой. Династия Сун. Музей Тайчжоу в провинции Чжэцзян

значение имело влияние материала и техники изготовления на формы и декор изделий. Материал и технологии в эпоху Сун отличаются от изготовления бронзовых зеркал предыдущего времени Тан. Важно отметить, что бронза была не только сырьем для зеркал, но и основным металлом для отливки монет. С ускорением экономического развития и монетизации экономики в эпоху династии Сун возникла проблема нехватки металла, поэтому зеркала часто отливали в виде тонких пластин и легких сплавов, которые по качеству становятся разнообразнее, чем во времена династии Тан.

Формы бронзовых зеркал эпохи династии Сун характеризуется удивительным разнообразием. Наряду с традиционной круглой и квадратной формой и формой многолепестковой розетки, появляются зеркала в виде сердца (ил. 1), щита (ил. 2), сосуда-треножника (ил. 3). Кроме того, в связи с возросшей бытовой функцией зеркал, их начинают отливать вместе с ручкой (ил. 4).

Стиль бронзовых зеркал династии Сун можно назвать самым самобытным за всю историю древнекитайских бронзовых зеркал. Его отличает как разнообразие тем, образов, орнаментальных мотивов, так и разнообразие композиционных построений, во многом связанных с единым стилевым развитием всех видов искусства и влиянием на декор бронзовых зеркал произведений живописи, в частности, жанра «цветы и

птицы». В эпоху Сун в этом жанре не только создавали живописные произведения на свитках, но и украшали бытовые предметы, такие как веера. В декоре бронзовых зеркал композиции с растительными, цветочными мотивами, изображением птиц и насекомых также становятся одними из самых распространенных. Традиционный растительный декор претерпел изменения. В качестве примера рассмотрим бронзовое зеркало в форме восьмилепестковой розетки с четырьмя цветами, относящееся к эпохе династии Северной Сун, которое было обнаружено в гробнице М1 в Чжэнчжоу, провинции Хэнань (ил. 5). Диаметр зеркала — 25,4 см. Листья, бутоны, стебли на ветках переплетены и накладываются друг на друга, образуя завитки, в центре которых находятся четыре крупных цветка пиона. Венчики цветов переданы объемно, пластично, в разнообразных поворотах, благодаря чему они воспринимаются размещенными не на плоскости, а в пространстве. Принципиально новое композиционное решение видим в декоре бронзового зеркала времени Северной Сун из коллекции Национального музея Китая (ил. 6). Диаметр зеркала — 17,8 см, форма —

Рис. 5. Бронзовое зеркало с четырьмя цветами. Династия Северная Сун. Коллекции Национального музея Китая

Рис. 6. Бронзовое зеркало с декором в жанре «цветы птицы». Династия Сун. Коллекция Национального музея Китая (слева)
Хуэй Цзун. Птица на ветке. Бумага, тушь, цветные краски. Северная Сун. Бостонский национальный музей (справа)

круглая, в центре — полусферический выступ для продевания шнура. Сюжет практически полностью повторяет аналогичные композиции на веерах или альбомных листах. На прихотливо изогнувшейся ветке цветущей сливы сидит птица. Внизу легкой рябью показана водная гладь, в которой отражается полумесяц. По краю зеркало обрамлено узором грома. В данной композиции нарушено традиционное центрическое расположение декора, которое было определено круглой формой зеркала. В данном случае восприятие ориентировано на вертикальную ось и одну точку зрения — прием, характерный для живописного произведения. Кроме того, большая поверхность ничем не заполненного фона и изображение легкой ряби на воде создают не только эффект свободного пространства, окутавшего изображения, но и передают состояние ночных сумерек. Это совершенно новое образное решение, несомненно, навеянное живописными произведениями, но мастерски переданное в ином материале и технике исполнения.

Рис. 7. Бронзовое зеркальце с образами Бессмертного, черепахи и журавля. Династия Сун. Коллекция Национального музея Китая

Благожелательная символика декора бронзовых зеркал во все времена была связана с утвердившимися еще в древности священными образами и символами. В эпоху Сун подарочные зеркала в своем декоре всегда выражали идеи долголетия, благоденствия, богатства, многочисленного потомства. Интересным примером является зеркало с композицией, включающей фигуру Бессмертного, черепахи и журавля (ил. 7). Зеркало имеет квадратную форму с длиной стороны — 9,1 см. Полусферическая бронзовая зеркальная пуговица-держатель — небольшая по размерам, ее основание украшено узором в виде расходящихся лепестков цветка. Композиция строится по принципам живописных произведений, в ней все образы расположены в реально изображенном пейзаже с обозначением земли, с камнями, кочками травы и корнями деревьев, между которыми можно увидеть ползущую черепаху, а выше — готового взлететь журавля, расправившего крылья. Вырастающие из земли деревья обрамляют фигуру стоящего человека. Законченную целостную композицию завершают плывущие между ветвями деревьев облака. Важно отметить, что квадратная форма зеркала во многом определяла такое

Рис. 8. Бронзовое зеркало со сценкой представления кукольного театра. Династия Сун. Коллекция Национального музея Китая

Рис. 9. Мастер Саньшианг. Бронзовое зеркало из Хучжоу. Династия Южная Сун. Коллекция Национального музея Китая

«картинное» расположение декора, однако внутри квадрата она идеально вписана в формат круга, как бы повторяя структуру древних ритуальных зеркал, когда в круглое зеркало был вписан квадрат, символизируя соединения небесного и земного как выражение полноты бытия. Данное бронзовое зеркало принадлежит к числу легендарных артефактов династии Сун. Оно отражает представление людей о мировоззрении своего времени, когда ведущим направлением было неоконфуцианство, однако и даосизм, с его поиском бессмертия, также был популярен в аристократической среде, интегрировав даосские образы в произведения живописи, в которые также органично вошли и буддийские символы (в период Сун особое распространение получил Чань буддизм). Такой синкретизм религиозно-философских представлений был характерен для периода Сун и нашел отражение в изобразительном искусстве. Черепаха символизировала долголетие, а в буддийской традиции — глубины постижения духовных истин. Журавль считался птицей, приносящей удачу, в буддизме журавль, парящий высоко в небесах, символизировал высоту постижения духовных истин. Фигура стоящего человека, вероятно, представляет Шоу-сина, одного из триады небесных (звездных) богов — Сань-син (三星), которого часто изображают вместе с черепахой, журавлем, сосной — символами долголетия.

Жанровая живопись сформировалась в Китае еще в предшествующий период правления династии Тан, когда сюжетами обычно были сценки из жизни знати и чиновников высокого ранга. Но во времена династии Сун, в связи с более широким интересом к действительности и жизни всех социальных слоев общества, жанровая структура изобразительного искусства также отличалась необычайным разнообразием. Отражение этого процесса мы видим и в декоре бронзовых зеркал этого времени.

Ярким примером является бронзовое зеркало со сценкой представления кукольного театра (ил. 8), которое отражает интерес к народной культуре. Зеркало — почти квадратной формы, длина стороны составляет 11 см, а ширина — 10,8 см. Перед нами разыгрывается сценка кукольного представления. Мастер подробно ведет рассказ, показывая пространство, в котором располагаются фигуры зрителей и актеров. Действие разворачивается на фоне ступеней лестницы, на первом плане свободно расположились зрители. Некоторые из них показаны со спины, они склонились друг к другу, видимо, что-то обсуждая, фигура справа изображена в профиль. Между зрителями и актерами натянут занавес, за ним актер держит кукол и управляет ими на деревянных тростях. Все куклы представляют военных генералов с оружием в руках. Актер, сидящий возле занавеса, слева, держит маленький молоточек и под аккомпанемент бьет в барабан, сопровождая представление. В декоре этого зеркала не только представлена законченная композиция, но и передан рассказ, наполненный выразительными деталями и эмоциональными образными характеристиками персонажей.

Декоративное оформление бронзовых зеркал во времена династии Сун отличалось необычайным разнообразием форм, сюжетов и образов. Иногда на оборотной стороне зеркала располагались только надписи, содержащие товарные знаки, имена мастеров или название мастерской, что в то время было эквивалентно коммерческой рекламе (ил. 9).

Религиозно-философское мировоззрение династии Сун с синкретизмом конфуцианских, даосских и буддийских верований и символов, нашло отражение в разнообразных формах и декоре бронзовых зеркал. Неоконфуцианство, с идеей «разумности» и «рациональности», придавало большое значение функциональности изготавливаемым изделиям, которые становятся легче и изящнее, по сравнению с бронзовыми массивными зеркалами Тан. Бронзовые зеркала времени Сун отразили своеобразный художественный стиль своего времени, выраженный в сложных пространственных композиционных построениях, в выразительности силуэта и пластической моделировки рельефных изображений.

Список литературы:

1. *Ли Цзин*. Исследование особенностей секуляризации бронзовых зеркал династии Сун // Украшение. — 2015. — № 263. 李静: 宋代铜镜的世俗化特征研究 《装饰》263期. 03.2015.
2. *Лю Фэй*. Размышления о мастерстве изготовления и гуманистической ценности бронзовых зеркал династии Сун // Выявление и оценка культурных реликвий. — 2022. — № 8. — Ч. 2. 刘飞: 关于宋代铜镜工艺特点和人文价值的思考 《文物鉴定与鉴赏》2022.8
3. *Ван Му*. Дискуссия об украшении бронзовых зеркал во времена династии Сун // Южные культурные реликвии. — 1995. — № 1. 王牧: 试论宋代铜镜纹饰 《南方文物》1995年01期.
4. *Ян Сяэй*. Исследование декоративного оформления бронзовых зеркал в эпоху династии Сун // Докторская диссертация. — Нанкин: Академия искусств, 2021. 杨夏薇: 宋代铜镜纹饰研究 南京艺术学院博士论文 28页 05.2021.
5. *Ли Яньпин*. Изменения в бронзовых зеркалах во времена династий Тан и Сун // В поисках корней. — 2017. — № 2. 李彦平: 唐宋时期铜镜之变化 首都师范大学 《寻根》02.2017.