

Культурная и эстетическая ценность образов “квадрата” и “круга” в традиционных костюмах династии Сун — Интерпретация фигур

Научный руководитель – Кошаев Владимир Борисович

Ли Сяомэй

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра семиотики и общей теории искусства, Москва, Россия

E-mail: yokilixm1226@gmail.com

Аннотация: «Небо кругло, а земля квадратна» - это наивная и интуитивная космология Древнего Китая, как и «Мысль Фаньюань» также интегрирована в древнекитайское понимание и восприятие мира. Два образа «квадрата» и «круга» здесь представлены в древнекитайской архитектуре, костюмах и фарфоре, особенно заметно очертание фигур в традиционной одежде династии Сун. К примеру «круглый воротник с квадратным центром» или «бэйцзы», «платье с большими рукавами» силуэты данных нарядов представляют собой комбинацию «квадрата» и «круга». На основе древних документов, найденных культурных реликвий и китайских картин династии Сун в этой статье будут интерпретированы образы «квадрата» и «круга» в костюмах династии Сун, а также будут рассмотрены их эстетическая и практическая ценность. В данной статье мы обратимся к этимологии образов квадрата и круга и проанализируем более глубоко социальную реальность и отражение данных геометрических фигур в философской мысли древнего Китая эпохи Сун.

Ключевые слова: квадрат, круг, образ, силуэт, наряд, традиционная одежда, традиционный костюм династии Сун, императорский костюм, историко-культурное наследие, культурная значимость и эстетическая ценность.

The Cultural and Aesthetic Value of the “Square” and “Circle” Images in Traditional Costumes of the Song Dynasty - Figure Interpretation

Li Xiaomei

Lomonosov Moscow State University (Faculty of Arts)

125009, Moscow, B. Nikitskaya, 3/1; Russia

Abstract: “The sky is round and the earth is square” is the naive and intuitive cosmology of Ancient China, just as “Fangyuan Thought [Chinese pronunciation of square and circle]” is also integrated into the ancient Chinese understanding and perception of the world. The two images of “square” and “circle” are represented here in ancient Chinese architecture, costumes and porcelain, especially the outline of figures in traditional clothing of the Song Dynasty. For example, “round collar with a square center” or “beizi”, “dress with large sleeves”, the silhouettes of these outfits are a combination of “square” and “circle”. Based on ancient documents, recovered cultural relics, and Chinese paintings from the Song Dynasty, this article will interpret the images of “square” and “circle” in Song Dynasty costumes, and discuss their aesthetic and practical value. In this article we will turn to the etymology of the images of a square and a circle and analyze more deeply the social reality and reflection of these geometric figures in the philosophical thought of ancient China during the Song era.

Key words: square, circle, image, silhouette, outfit, traditional clothing, traditional costume of the Song Dynasty, imperial costume, historical and cultural heritage, cultural significance and aesthetic value.

«Небо кругло, а земля квадратна» - это первобытная космология в Древнем Китае

«Небо кругло, а земля квадратна» - это понимание Вселенной в древнекитайской науке, и это также одна из самых влиятельных концепций неба и земли в древнем Китае. Еще в доциньский период в первом китайском математическом и астрономическом альманахе «Чжоу Би Суань Цзин» (кит. [U+5468] [U+9AC0] [U+7B97] [U+7D93]) было написано, что «Атрибут земли – квадратный, а атрибут неба – круглый; Небо круглое, а земля квадратная». В трактате содержатся диалоги между правителем Джоу гуном, ученым Шао Гао, а также диалоги между ученым Чэнь-цзы и его учеником Жун Фаном и комментарии других мыслителей того времени. В свитках излагается космологическая теория “Небо как образ покрывала”, как некий навес или шляпа, покрывающая землю. В описании указано небо похожее на перевернутую широкополую коническую бамбуковую шляпу, пристегнутую к земле, поэтому ее еще называют «Теорией Гайтянь». В «Книге Цзин Астрономия» (кит. [U+6649] [U+66F8]) также есть похожее положение о «Теории Гайтянь», и написано, что «небо круглое, как крышка, а земля - как китайская шахматная доска». В философском трактате «Хуайнаньцзы Тяньвэнь Сюнь» (кит. упр. [U+6DEE] [U+5357] [U+5B50]) представлены интерпретации о мире с точки зрения мифологии, истории и наблюдений. В данном трактате упоминается поговорка: «Небесный дао-круглый, дао земли-квадратный». Не смотря на достижения в астрономии, математике, медицине сфера деятельности человека в древнем Китае была очень узкой, и люди в основном занимались земледелием, обрабатывая поля квадратной формы. Поэтому идея о том, что «небо кругло, а земля квадратна» можно охарактеризовать как понятия, полученные китайцами более ранних эпох путем непосредственного наблюдения за природой в повседневной жизни. Такой образ мышления — это своего рода простая космология, созданная древними китайцами, которые не могли понять окружающую среду с точки зрения науки. «... Эта концепция также сделала «квадрат» и «круг» основой эстетической психологии китайцев более ранних династий, а затем стала общеупотребительным языком в традиционных пластических искусствах, особенно в древнем искусстве и ремесле» [1, с, 13]. Можно сказать, что «квадрат и круг» в древнекитайском искусстве являются изобразительным выражением абстрактной космологии.

«Небо круглое, а земля квадратная» — понимание мира китайских предков, а связь между собой и миром древние китайцы суммировали как две части одной концепции о непосредственной связи между «Небом и Человеком». Философская мысль о единстве неба и человека зародилась во времена династии Цинь, подчеркивая гармонию, единство человека и природы. Следует отметить, что «природа» относится не к самому природному миру, а к естественному состоянию жизни и закону изменения всех вещей в мире [2, с, 59]. Когда во времена династии Сун мысль Чжан Цзая была принята мыслителями различных школ: он полагал, что все в мире состоит из «Ци». В «Си Мин» он описывает, что небо и земля подобны родителям, небо, земля и человек состоят из «Ци», человек является частью природы. Таким образом, человек и природа едины. «Введение в китайскую культуру» объясняет таким образом «единство человека и природы», то есть «гармонию между человеческим поведением и природой и соответствие между моральным разумом и естественным разумом».[3, с, 381].

Следовательно, это также объясняет, почему древние китайцы часто использовали «круг» неба и «квадрат» земли в качестве метафор, правил и регулирования человеческого поведения. У квадрата есть края и углы, а это означало, что у человека должны были быть принципы, а круглая форма очень плавная, что служило интерпретацией о том, что люди должны быть гибкими и податливыми. Например, Мэн-цзы в период Воюющих царств писал: «Если вы не будете следовать правилам, вы не сможете сделать

квадратный круг» цитата из «Мэн-цзы · Ли Лу Глава 1», предупреждая людей о необходимости соблюдать правила в повседневной жизни. Лю Ань из династии Западная Хань упоминал в «Хуайнаньцзы Чжушу Сюнь», что «если находчивость круглая, то поведение должно быть квадратным», используя метафоры «квадрат» и «круг», человеку следовало быть таким же вдумчивым, как «круг», и находчивым и правильным в поведении, как «квадрат».

Поэтому древние китайцы, верующие в то, что «Небо и человек едины», принимали идею «небо кругло, а земля квадратна» за истину. Придерживаясь этих идей, древние китайцы также постепенно использовали для создания вещей символы «квадрата и круга», то есть форма проектируемого объекта в основном складывалась из двух основных моделирующих элементов «квадрата» и «круга». Благодаря определенному композиционному соотношению предметы получались гармоничными и красивыми. Приведем несколько примеров: круглая черепица([U+74E6] [U+5F53]), цветочные окна в китайских садах, дверные молотки и медные монеты в обыденной жизни тех эпох, являются типичными образцами сочетания «квадратных и круглых» форм.

По В.Б. Кошаеву: «То же касается средств гармонии, то они универсальны и априорны и проявляются не только в искусстве, но и во всех типах формообразования»[4, с. 13]. «Квадрат» и «круг» кажутся двумя совершенно разными геометрическими фигурами, одна представляет собой плоскость, составленную из прямых линий, а другая полностью изогнута. Но древние китайцы использовали свой уникальный метод, сочетая различные материалы и разнообразные технологий производства для объединения этих двух форм. И в полной мере показали красоту формы, полную симметрию и украшение этих двух элементов, умело могли сочетать два совершенно разных элемента и создавали предметы посуды, одежду, архитектурные элементы, которые одновременно были практичны и эстетически привлекательны, гармоничны и элегантны по форме. Процесс объединения форм стал неотделимой частью врожденной природы древних китайцев к созданию объектов, обладающих эстетикой природы, равновесием и гармонией форм.

«Квадрат» и «Круг» в костюмах династии Сун

В «Као Гун Цзи» записано, что «квадрат перекладки внизу повозки подобен земле, а округлая крыша повозки подобна небу». В древности люди надеялись использовать эти образы фигур для укрепления связи человека с небом и землей, для того, чтобы достичь высшего состояния гармоничного сосуществования человека и природы. Поэтому в дизайне используются «квадрат» и «круг» для обозначения неба и земли, большинство из них, конечно, представляют собой здания, ритуальные сосуды и церемониальную одежду, используемую для жертвоприношений. К примеру Нефритовый цун ([U+7389] [U+742E]) (с кит. Нефритовый король) инструмент, выполненный из минерала, вырезан в двух формах: круглая внутренняя часть иллюстрирует небо, в то время как квадратная внешняя сторона образует подобие земли. Храм Неба и храм Земледелия для жертвоприношений, а также императорская корона для церемонии жертвоприношения и т. д. Под влиянием конфуцианства, даосизма и буддизма традиционная одежда династии Сун была не только практичной, но и отражала социальный этикет и моральные каноны. Поэтому сочетание «квадратных» и «круглых» форм часто можно заметить в древних костюмах той эпохи.

Мяньфу-мяньгуань

Времена династии Сун известны своими Чжоускими ритуалами, которые сопровождалась церемониями подношений небу и имели строгую систему, порядок и традиции, в том числе и в одежде. Например, Мианфу — это платье, которое императоры династии Сун носили строго для жертвоприношений. В древнем Китае императоры называли себя «Тяньцзы», что означает «сын неба», и могли передавать пожелания народа небесам, поэтому костюмы императора очень символичны. Система ритуалов жертвоприношений

включала молитву о благоприятной погоде для сельскохозяйственного сезона. Цвет, форма, аксессуары костюма были связаны символами, свидетельствуя о неразрывной связи императора и «Неба», тем самым олицетворяя статус «император-сын неба». Следующий пример это — Мяньюан и мяньфу, корпус колпачка квадратный, а горлышко круглое. «Квадрат» представляет землю, а «круг» представляет небо. Император надевал на макушку «небо» и «землю», что показывало уважение и поклонение древних китайцев двум стихиям. Такая символическая корона также устанавливала связь между человеком и небом, в древнем понимании, демонстрируя исключительные качества «сына неба», который мог общаться с небожителями и передавать пожелания народа о хорошем урожае и благосостоянии императора.

Круглый воротник с квадратным центром

Во времена династии Сун императоры и министры при дворе носили специальное украшение на вырезе (под шеей и на груди), под названием «круглый воротник с квадратным центром». Этот вид украшений является типичным представителем единства эстетической ценности и практической значимости эпохи. Министры династии Сун носили это украшение на воротнике (ниже шеи и на груди), причем орнамент был выполнен из белого шелка. В «Коллекции Книги обрядов» говорится: «Нынешнее придворное платье имеет круглый воротник с квадратным центром из байлуо. Он имеет квадратную форму 1,5 см и крепится к круглой горловине для завязывания сзади на шее». Рассматривая древний артефакт «Статуя Сидящий Сун Сюаньцзу», мы видим, что этот вид украшения воротника полностью состоит из квадратов и кругов. «Круг» представляет небо, «судьбу», а «квадрат» представляет землю, территорию, которой управлял император. Такие воротнички министры должны были быть всегда прямыми, а одежда опрятной для посещения императорского дворца, кроме того они служили напоминанием об обязанности быть верным императору, об исполнении приказов начальства и о соблюдении служебного этикета.

Платье с большими рукавами (верхний халат)

Вследствие того, что династия Тан стала центром экономического и культурного обмена между азиатскими народами, благодаря которому произошла интеграция образов и тенденций, что непосредственно отразилось в дизайне одежды двух династий система костюма династии Сун последовала за порядком, составленным династией Тан. Таким образом, Сун заимствовала стиль одежды Тан, выражавший открытость, свободу, непринужденность, которые шли против прежнего канона «Небесного мандата». Открытость и свобода мысли поздней династии Тан нашла свое яркое отражение в женских костюмах, таким образом, что женские образы становилась все более свободными, а рукава становились все более большими и толстыми. Несмотря на заимствование канонов, династия Сун в одежде уделяла также внимание элегантности и сдержанности. Во времена династии Сун платья с большими рукавами, которые следовали в след за модой династии Тан, стали популярны во дворце, и их начали носить жены и дочери чиновников в более торжественных и официальных случаях. На свитке изображен «Портрет императрицы Сун Сюаньцзу» (рис. 1) императрица Чжаосянь (Ду, биологическая мать императора-основателя Чжао Куаньинь), одетая в роскошную корону, инкрустированную жемчугом, и в большом светло-желтом платье с большими рукавами. На этом портрете заметно, что рукава у платья квадратные, а форма под рукавами круглая. Такой круг под рукавами образует сочетание силуэтов «круглого неба» и «квадратной земли», и они гармонично соединяются с «квадратом» манжеты через переход плечевой части рукава, образуя законченную форму.

Рис. 1, Картина-свиток «Портрет императрицы Сун Сюаньцзу», Национальный дворцовый музей, Тайвань.

В октябре 1975 года в гробнице Хуан Шэна третьего года правления Чунью дина-

стии Южная Сун (1243 г.) в Синьдянь, Фучжоу, было обнаружено множество платьев с большими рукавами. Хуан Шэн была супруга чиновных особ аристократии в древнем Китае. Среди похоронных предметов было найдено роскошное и изысканное коричнево-желтое платье с большими рукавами (рис. 2). Развитие текстильной промышленности в эпоху династии Сун поражает своим мастерством. Производство шелка, поддерживаемое правительством династии Сун, быстро развивалось. Форма, рисунок, качество и стиль шелковых тканей совершенствовались, появлялись другие виды шелковых тканей, такие как Лин (более тонкий узорчатый шелк), Ло (шелк), Дуань (атлас), Чжицзинь (парча), Ша (пряжа), Кеси (гобелен) и др. Благодаря сохранившемуся материалу платья и письменным источникам мы можем полагать, что уровень технологического, экономического, социального и культурного развития был достаточно высок. Материал из которого выполнено платье — натуральный шелк, с узором — вышивкой и печатью на бортах. Из технологии изготовления одежды мы также можем заметить уровень развития текстильной промышленности династии Сун. По археологическим данным длина передней части пальто составляет 120 см, а задней — 121 см. Длина двух рукавов в разложенном виде — 182 см, ширина низа рукава — 32 см, ширина края рукава — 68 см, которые на 8 см длиннее половины общей длины платья[5, с. 30-31].

Рис. 2, Коричнево-желтое платье с большими рукавами, Провинциальный музей Фуцзянь.

Крупный размер рукавов не подходил для повседневной жизни. Данные платья использовались для церемониальных жертвоприношений для подчеркивания статуса и величия семьи. Династия Сун придавала большое значение церемониальной деятельности, поэтому к форме костюма предъявлялись строгие требования, а стиль одежды должен был соответствовать торжественной атмосфере ритуалов.

При анализе эстетических характеристик одежды династии Сун, нам необходимо рассматривать плоскость одежды в совокупности с анализом эксплуатационных характеристик, то есть эстетические качества одежды не отделимы от практических свойств костюма при ношении на теле человека. Вернемся к примеру жертвенных церемоний, во времена династии Сун женщины, надевая платье с большими рукавами, на время ритуала сжимали руки перед грудью или прятали их в рукава и клали на грудь, таким образом два полукруглых рукава образовывали на груди круг. Так как средняя часть одежды и планка были прямые, то они образовывали квадрат, и в комбинации обе части изображали фигуры “квадрата” и “круга”. Таким образом образ квадрата (земли) и круга (неба) снова проявлялся в одежде владельца.

Бэйцзы

Времена династии Сун известны также уровнем высокого образования, при правлении Сун была представлена новая экзаменационная система, поэты и литераторы были уважаемы в обществе, круг при дворе императора также уделял внимание внутреннему и внешнему развитию, включая совершенствование духовного сознания и мышления. Образование и поэтические настроения непосредственно нашли свое отражение в образах и формах одежды династии Сун, делая ее элементы более светлыми, материалы изысканно-простыми и элегантными. Для того, чтобы сделать акцент на изящности и утонченности и подчеркнуть фигуру, все больше женщин при дворе выбирали носить узкую и тонкую одежду. Таким образом Бэйцзы стала одной из самых широко носимых одежд того времени. По образцу скелета, раскопанному в 1988 году в гробнице семьи Чжоу в Деане провинции Цзянси (рис.), мы можем интуитивно заметить, что одежда бэйцзы человек династии Сун была длиной до колен, общий покрой был прямоугольным, подол был немного шире и немного А-образной формы. Узкие рукава, двубортные, прямой воротник и разрезы по бокам под мышками создают облегающую и прямую посадку при ношении.

На картинах династии Сун часто можно увидеть женщин в таких платьях. В работе «Шагающая луна Яотай» (рис. 3) Лю Цзунгу, художника династии Северная Сун, мы видим в центре картины трех женщин из высшего сословия, любующихся луной. Все они одеты в бэйцзы с открытой грудью, топами внутри и юбками внизу. Квадратная форма бэйцзы как бы дает женщине, носящей его ощущение покоя, щедрости, строгости и нежности. Ткань юбки в нижней части легкая и прозрачная, круглая юбка в нижней части развивается при ходьбе, а дуга юбки передает ощущение покоя, гибкости и симметрии.

Рис. 3, Картина-свиток «Шагающая луна Яотай» (Династия Сун, шелковый вариант, длина 25,6 см, ширина 26,7 см.)

В «Классике Вэйци · Об игре» написано, что «игра квадратная и тихая, а шахматные фигуры круглые и движутся». В «Чжуанцзы · Путь Небес» приведены такие строки: «Небо движется, а земля неподвижна». «Квадрат» прямой и вертикальный, дающий людям ощущение спокойствия и стабильности. «Круг» стройный и гладкий, приносит людям ощущение гибкости и живости. Таким образом, сочетание «квадратной» и «круглой» форм в одежде может визуальным образом передавать людям ощущение сочетания движения и неподвижности, твердости и мягкости, ритма и аритмичности. Таким образом, общая форма одежды династии Сун достигала эффекта одновременно стабильности и изменений, и в это же время полной симметрии, но также имеющей различия и контрасты.

Социальная реальность и философская мысль, отраженная «Квадратом» и «Кругом» в костюмах династии Сун Сочетание «квадратного» и «круглого» в одежде китайской династии Сун – это не только эстетическое удовольствие, но и единство формы и смысла. Через призму «квадрата» и «круга» на одежде мы можем увидеть стоящую за фигурами философскую мысль и жизненную мудрость. Цель ношения фигур «квадрата» и «круга» на теле отражало стремление древних китайцев к «единству человека и природы», а поклонение «небу и земле» показывало восприятие окружающего мира и жизни людей династии Сун.

Многие предметы утвари, постройки, изделия кустарного производства и костюмы в древнем Китае представляют собой единство «пользы» и «красоты». «Фаньюань» стал важным формальным элементом дизайна династии Сун, который в последствии стал результатом сочетания космологии, социальной этики, эстетики, а также уровня технологий и мастерства того времени. Как однажды сказал Сюнь Цзы: «Все в мире рождается со своей гармонией». Наблюдая и анализируя воплощение «квадратного» и «круглого» в одежде, мы можем заметить, что древние китайцы следовали предпосылке сохранения разнообразия для достижения гармоничного и красивого состояния одежды в целом. Это художественная концепция гармоничного развития китайской культуры, которая рассматривает «гармонию» как красоту.

Культура одежды является важной частью социальной культуры. Проанализировав «квадратную» и «круглую» одежду династии Сун, мы видим, что древний Китай следовал природе и распространял идею гармонии и единства между человеком и природой. Высшее мастерство изготовления традиционного костюма в китайской культуре династии достигалось через передачу красоты и смысла путем подбора материалов и комбинаций фигур «квадрата и круга», сакральных смыслов и канонов. В современной общественной жизни искусство обработки материалов и составление моделей костюмов вышло на другой уровень и постепенно стало «искусственным» и «преднамеренным», как следствие индустриализации и ориентации на рынок и потребителя. Детальное изучение традиционной одежды династии Сун может помочь нам раскрыть не только традиции, культуру и дух времени той эпохи, но и методы обработки материалов и сакральные смыслы фигурных образов. Элегантный и легкий естественный стиль династии Сун обладает глубоким культурным подтекстом, отражая идеи общества и уровень развития эпохи. Благодаря анали-

зу форм круга и квадрата в одежде династии, мы могли заметить, что методы создания костюмов в китайской культуре и традиции содержат древний посыл о «следовании порядку» и «жизни в гармонии, добродетели, покорности, связи с природой и окружающим миром». Данные культурные ценности отражают не только развитие Китайской цивилизации в эпоху Сун, но и являются духовным наследием, которое необходимо сохранять и совершенствовать. Через образы «квадрата» и «круга» в костюмах династии Сун в Китае мы видим, что китайская культура содержит врожденную мысль о «гармонии, природе, доброжелательности» и следовании порядку. Такую традиционную китайскую культуру стоит наследовать и развивать.

Источники и литература

- 1) Цинь Хуэй «Прямой, вертикальный, законченный и гармоничный – признание квадратов и кругов в древнем китайском художественном дизайне» Журнал Цзилиньского университета искусств 5 (2007):5, с. 13
- 2) Цзя Лейле и Пан Юань, «Основные ценности традиционной китайской культуры: гармония, доброжелательность, природа», Журнал Юго-Восточного университета: Философия и социальные науки, издание 14.3 (2012 г.): 5, с. 149
- 3) Чжан Дайнянь, главный редактор Фан Кели, «Введение в китайскую культуру» , – М.: Издательство Пекинского педагогического университета, 1994, с. 381
- 4) Кошаев В.Б. (2018). МОРФОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ ИСКУССТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Часть 2. Онтология искусства как религиозного в журнале Дизайн. Искусство. Промышленность» /«Design. Art.Industry (DAI)» ISSN 2312-6116, № 5, с. 13
- 5) Музей провинции Фуцзянь. Могила Хуан Шэна времен династии Южная Сун в Фучжоу , – М.: Издательство «Культурные реликвии», 1982, с. 30-31

Иллюстрации

Рис. : Рис. 1, Картина-свиток «Портрет императрицы Сун Сюаньцзу», Национальный дворцовый музей, Тайвань.

Рис. : Рис. 2, Коричнево-желтое платье с большими рукавами, Провинциальный музей Фуцзянь.

Рис. : Рис. 3, Картина-свиток «Шагающая луна Яотай» (Династия Сун, шелковый вариант, длина 25,6 см, ширина 26,7 см.)