

RU

Орнаменты и формы расписной керамики в Мяодигоу

Чжэн Цинянь

Аннотация. Цель исследования - рассказать об особенностях орнаментов и форм расписной керамики в Мяодигоу. В статье рассказывается о том, что Мяодигоу - это средний этап и одновременно высшая ступень эволюции развития культуры Яншао. Раскрываются особенности керамического искусства этой культуры: характерные цвета, формы, узоры. Научная новизна исследования заключается в анализе особенностей узкого направления декоративно-прикладного искусства Мяодигоу культуры Яншао. В результате выделены и охарактеризованы особенности в исполнении керамических изделий Мяодигоу, их разновидности, различия, функциональные особенности, которые, в свою очередь, свидетельствуют о бытовых обычаях, и эта связь чрезвычайно интересна, поскольку позволяет ознакомиться с экзотической культурой.

EN

Miaodigou Painted Pottery: Ornaments and Forms

Zheng Qingyan

Abstract. The paper aims to describe Miaodigou painted pottery. As it is known, Miaodigou is a Golden Age of Yangshao culture, its flourishing period. The author reveals distinctive features of Yangshao pottery: typical colours, forms, ornaments. Scientific originality of the study lies in the fact that the researcher analyzes specificity of Miaodigou painted pottery, a branch of Yangshao decorative and applied art. The findings are as follows: the author identifies and describes typical features of Miaodigou pottery, considers specific features of pottery items, examines their functional peculiarities associated with people's everyday practices. The study of this interrelation helps to discover a unique culture.

Введение

Актуальность настоящего исследования обусловлена стремлением современной науки к поиску редких и узких артефактов, уникальных явлений культуры различных народов. Орнамент и формы расписной керамики в Мяодигоу – это уникальное культурное явление, исследование которого весьма интересно и перспективно.

Задачи исследования:

- дать общую характеристику периода Мяодигоу;
- рассказать об истории возникновения культуры Мяодигоу;
- дать характеристику формы керамических изделий культуры Мяодигоу;
- описать декоративные характеристики расписной керамики в Мяодигоу.

Методы исследования: историко-культурный, описательный, анализ, синтез.

Теоретическую базу исследования составили труды таких ученых, как Ван Жэньсян (в его трудах содержится исследование культуры Яншао, комплексное исследование китайской археологии) [3]; Чжан Чаовэнь («Сокровища первобытного искусства» – изображение «Рыба-аист и каменный топор», исследование цветной керамики культуры Яншао, исследование культурных реликвий Центральных равнин) [8]; Ли Цзи (исследования о доисторических останках деревни Сийинь) [5, с. 7]; У Шань (исследование китайского искусства украшения керамики эпохи неолита); Чжу Юннян (исследование раскрашенной керамики Северо-Западного Китая); Ян Шуаньчао (исследование о руководящих узорах на расписной керамике Мяодигоу) и др.

Практическая значимость данной статьи состоит в том, что она знакомит с особенностями культуры Мяодигоу, подробно описывает особенности её керамики и дает почву для дальнейших, более глубоких исследований по данной тематике. Статья вносит практический вклад в курс искусствоведения и послужит полезным материалом при изучении теории и истории искусства, а также в курсе изобразительного искусства Китая.

Мяодигоу – средний этап и одновременно высшая ступень эволюции развития культуры Яншао, а также расцвет искусной росписи гончарного искусства в Китае периода неолита. Временные рамки Мяодигоу

(3900-3600 гг. до н.э.) более поздние, чем тип Банпо в ранней культуре Яншао. Основные цвета расписной керамики в этой культуре – красный, белый и черный. Редко можно увидеть керамику с прямым окрашиванием в белый цвет, и далеко не всегда расписная керамика бывает окрашена. Известны несколько расписных керамических изделий с белым цветом в качестве фона, что стало отличительной чертой керамики в Мяодигоу. Еще одной ее особенностью является множество узоров, имитирующих животных, а также образцы отпечатков пальцев, выраженные в точечных рисунках [13]. Декор расписной керамики представляет собой в основном растительные и геометрические узоры с треугольниками и точками по краям в качестве матрицы. Цветовой контраст сильный, декор сложный, тенденция развития от реализма до абстракции. Формы глиняной посуды – в основном фигурный рот и изогнутый живот, изогнутая нижняя чаша бутылки и бутылка с заостренным дном. Просуществовав всего около 300 лет, расписная керамика Мяодигоу занимает очень важное место в доисторическом искусстве и цивилизации.

Характеристики формы керамических изделий культуры Мяодигоу

Культуру Яншао называют культурой расписной керамики, она была впервые открыта в 1921 году шведским ученым Андерссоном Йоханом Гуннарсом (Andersson Johan Gunnar). Современные исследования в основном объединяют раннюю культуру Банпо культуры Яншао, среднюю культуру Мяодигоу и позднюю культуру деревни Дахэ. Культура Мяодигоу (3900-3600 гг. до н.э.) соответствует периоду середины культуры Яншао и является высшим этапом развития расписной керамики периода неолита. Гончарное мастерство ее было довольно зрелым. Керамика изготавливалась вручную, в основном с использованием глиняных лент. Вначале в основном применялась красная керамика. Раскрашенная керамика Мяодигоу была эпохой процветания доисторической расписной керамики в Китае, около 3900-3600 гг. до н.э., немного позже, чем тип Банпо в ранней культуре Яншао. Основные цвета расписной керамики исследуемого периода – красный, белый и черный. Просуществовав всего около 300 лет, она тем не менее занимает очень важное место в искусстве неолита.

Культура Мяодигоу была названа по месту ее открытия в Мяодигоу, уезд Шаань, провинция Хэнань. Керамика культуры Мяодигоу в основном сделана из песка и земли. Основными формами ее являются большие глиняные горшки с широкой горловиной и закрученным на внешнюю сторону краем, широкие невысокие сосуды с более узким отверстием, маленькие бутылки с заостренным дном, бутылка в форме тыквы с плоским дном, глубокая урна с закрывающимся отверстием, углубленный вместительный горшок и т.д. По сравнению с периодом Банпо форма расписной керамики Мяодигоу изменилась. Основные типы гончарных изделий – это емкости для воды и посуда, Гуань, Вэн, миски с острым дном, Бо. Орнамент керамики состоит из веревочного узора, всевозможных завитушек и конусовидных шипов. Со временем появляются линейные, плетеные и ворсистые украшения. Одни из самых распространенных – «узоры Сийинь» [3] и «узоры земли».

Расписная керамика, обнаруженная на памятнике Мяодигоу, составляла около 1/7 от общего числа керамических изделий [2, с. 27]. Форма ее была ориентирована на практические функции, в основном отражая потребности жизни, такие как хранение воды, контейнер и другие формы для повседневного использования. Дно сосудов в основном плоское и явно отличается от предметов более ранней культуры Банпо, что придает ей ощущение устойчивости и единообразия визуального эффекта. В форме керамики преобладает теперь наиболее изогнутый «живот», образующий плавную кривую форму. Это не только визуально усиливает эстетический эффект, но и улучшает функцию хранения. В культуре Банпо есть несколько круглых сосудов с изогнутыми изгибами.

«Узор Сийинь» культуры Мяодигоу – важная особенность расписной керамики Мяодигоу. Он происходит из раскопок в деревне Сийинь уезда Ся провинции Шаньси. Во время раскопок 1994 года на территории деревни была обнаружена красочная керамика, принадлежащая периоду культуры Мяодигоу. Она составляла около 1/5 от общего числа найденных предметов [Там же, с. 52]. Основной формой расписной керамики из деревни Сийинь является тазик и Бо. Цветная керамика Бо обычно составлена следующим образом: верхняя часть «живота» широкая, а «рот» полон цветных узоров. Форма этих сосудов кажется подготовленной к росписи. Керамика в основном черная, с небольшим количеством росписи на белом фоне. Есть несколько горшков и несколько бутылок с плоским дном, окрашенных в черный цвет вокруг нижней части «живота».

Репрезентативной керамикой рыболовства и охоты в период Банпо была ваза с маленьким горлышком и острым дном. В период Мяодигоу также было большое количество подобных керамических изделий. Керамика Банпо Мяодигоу имеет узкую горловину, в основном для уменьшения испарения воды [3].

Цветная керамика культуры Мяодигоу отличается большим разнообразием изысканных и сложных форм, что говорит о высокоразвитом гончарном мастерстве. Форма ее в основном гладкая и плоская, особенно краевая часть. Совершенствование гончарного мастерства делает форму глиняной посуды Мяодигоу более сложной, чем изделия в период Банпо. Появляются такие формы, как чайники, печи и керамика с плавным «ртом», которых у Банпо не было.

Орнаменты, имитирующие животных, в Мяодигоу распространены не только в декоративных росписях, но и в керамике. Они изображают рыб и птиц: в частности, самое раннее изображение – солнечная птица-феникс. Это может быть перформанс на расписной керамике кланов, поклоняющихся солнцу и птице как тотему [5]. Согласно мифам и легендам феникс произошел от тотема птицы восточного народа Инь [6, с. 21]. В китайской мифологии Нирвана феникс соотносится с персонажем мифа о спасении фениксом Солнца и принесении света для самопожертвования. Первобытные люди поклонялись Солнцу и процессу жизни, который

оно приносит на землю. Происхождение орнамента-феникса можно проследить примерно до эпохи неолита. Многие изображения птиц в более ранних эпохах являются прототипами фениксов. Самые ранние образцы были обнаружены на территории культурного памятника Хемуду 7000 лет назад: двойная солнечная птица летит к солнцу.

Образец «Блюдце из слоновой кости» был обнаружен 7000 лет назад. Края блюдца имитируют расправленные крылья птицы-феникса с крючковатым клювом, вытянутой шеей, высокой головой и круглыми глазами. Изображение заключено в форму Солнца и отражает ритуал поклонения древних людей птицам и Солнцу, связанный с временным годовым циклом сельскохозяйственных работ [12, р. 14]. Культура Мяодигу более поздняя по сравнению с культурой Хемуду. Можно видеть, что тотемные узоры птиц сформировались на зрелой стадии, когда многие кланы поклонялись Солнцу и использовали птиц в качестве своих тотемов.

Трехногий гончарный орел Дин, обнаруженный в деревне Цюаньху уезда Хуасянь провинции Шэньси, представляет собой глиняный сосуд в форме орла. Форма презентативная и функциональная. Три короткие лапы орла, прямоугольные перья и хвосты представлены простыми линиями и полны напряжения. Видно, что тотемное сознание первобытных людей укоренилось в повседневной жизни. Некоторые Гуань в форме птиц, которые также встречаются в культуре Цицзя, имеют большие или маленькие ручки. В качестве носика сосуда служит клюв птицы, через который можно налить воду.

В это время форма глиняной посуды в виде птиц изменилась от реализма к абстракции. Принято считать, что эта особая керамика в абстрактной форме использовалась, когда просили дождя или молились о хорошем урожае [7, с. 187]. Очевидно, что форма керамики в это время не только тесно связана с тотемами, но и с примитивными религиями. Тотемы и религии в первобытной духовной жизни играли важную роль, простираясь от повседневной жизни до художественного творчества. В Дадиване (Циньань) есть керамика в форме тыквы. Некоторые ученые считают, что этот вид глиняной посуды использовался для хранения священной воды и в определенных религиозных ритуалах [9, с. 69]. Но, возможно, это напрямую связано с отцовской линией клана и культом мужских гениталий. Матриархальное общество трансформировалось в патриархальное, где поклонение мужскому началу занимало важное место. Кроме того, в орнаменте встречаются фигуры, символизирующие мужские гениталии. Появление новых узоров и форм также связано с возникновением новых племен и кланов.

В это время в керамике в Мяодигу появляются антропоморфные скульптуры, такие как бутылки с человеческой головой диаметром 4,5 см и высотой 31,8 см: они обнаружены в Дадиване (Циньань) и собраны в провинциальном музее Ганьсу. Горлышко бутылки представляет собой круглую головку с выдолбленными глазами, ртом и носом. В ушах – небольшие отверстия. Форма имитирует черты красивой молодой девушки. Красная керамика по цвету контрастирует с черными узорами ее платья. «Эти керамические скульптуры имеют местные черты человеческого существа, но они по-прежнему выполняют функцию посуды, поэтому они отличаются от оригинальных керамических скульптур. Это посуда с божественной природой» [12, р. 176]. Керамическая скульптура определенно является репрезентативной скульптурой Мяодигу. Она отражает художественное мышление первобытных людей.

В целом цветная керамика Мяодигу является не только художественной концепцией. Она показывает процесс эволюции и уровень развития гончарного мастерства народа Мяодигу, а также отражает изменение эстетических предпочтений первобытных людей.

Декоративные характеристики расписной керамики в Мяодигу

Орнаменты расписной керамики культуры Мяодигу часто включают точечный, треугольный, лунный, лепестковый, сеточный узоры, в виде месяца, а также из линий, изогнутых треугольников и отпечатков пальцев [1]; «Узор Сийинь» [2, с. 52] – особый, названный в честь деревни, – как и лепестковый. Наиболее характерными геометрическими узорами являются лепестковый и вихреобразный, отсылающие к естественным природным формам.

Раскрашенные керамические орнаменты сложны и разнообразны, имеют сильный цветовой контраст и дополнены реалистичными рисунками животных. Самая распространенная форма композиции – треугольник с одной стороной в виде дуги и точка. Подобный треугольник обычно использовался в качестве основы, на которую нанесены различные завитки и другие рисунки, что также отражает природные мотивы.

1. Узор Сийинь

В культуре Мяодигу самый распространенный «Узор Сийинь» – угловатый орнамент с широкой головкой слева и острым углом справа, иногда с диагональными линиями и точками посередине. Как правило, он представлен на внешней стороне сосуда. Такая цветная керамика широко распространена и является одной из составляющих гончарной культуры Мяодигу.

2. Имитация узоров животных (зооморфные изображения)

Орнаменты, имитирующие животных, также являются основным украшением расписной керамики в Мяодигу. В основном это силуэтные изображения птиц, лягушек, жаб и других земноводных, причем рыбы встречаются нечасто. Ранние образцы Мяодигу в основном реалистические. Обычно они присутствуют на различных Бо, нарисованы на противоположных сторонах. Среди них присутствуют также типичные изображения стоящих и летящих птиц, которые могут быть выражением эмблем клана в виде тотемов в расписной керамике. Паттерны птиц претерпели упрощенный процесс развития от реализма до абстракции. Некоторые

узоры постепенно превратились в плавные геометрические линии, где жабы и ящерицы напоминают анималистические имитации. Их изображения не сильно отличаются от орнаментов культуры Банпо.

Цветная керамика деревни Дахэ находилась под сильным влиянием культуры Мяодигоу. На обнаруженных глиняных сосудах в деревне Ян, Ричжоу, провинция Хэнань, на белом фоне пурпурными и коричневыми красками нанесен изысканный рисунок «Рыба-аист и каменный топор» [8]. Изображения аистов и рыб на посуде отражают тотемную связь между кланами. «Тип Банпо представляет клановые племена с рыбами в качестве тотемов, тип Мяодигоу представляет клановые племена с птицами в качестве тотемов, и это две ветви племенного союза в эпоху культуры Яншао или две ячейки одного и того же племени. Клан и организации. Они могут существовать в разных областях одновременно, или они могут существовать в одной области» [10, с. 326]. В расписной керамике Банпо в качестве основного украшения используются орнаменты в виде рыб, а в расписной керамике Мяодигоу – рисунки птиц. Там, где встречаются две культуры, в одной композиции присутствуют рыбы и птицы.

3. Лепестковый, вихревой, геометрический и другие узоры расписной керамики в Мяодигоу

Лепестковый орнамент расписной керамики Мяодигоу делится на двухлепестковый и многолепестковый. Пятилепестковый – ассоциируется с цветком горного персика. Одним из символов культуры Яншао является роза (включая ветви, листья, бутоны, кроны или просто венчик); в то время как символ Хуншань – дракон или просто орнамент из чешуи [6, с. 88]. Встречается многолепестковая комбинация с центростремительными симметричными точками и общим центром – цветоножкой. Элементы композиции четырехлепесткового орнамента характеризуются симметрией с центральной точкой, которая является центростремительной. Раньше пять эллипсов были расположены с точками в центре, чтобы формировать цветы, а лепестки и точки располагались по-разному, чтобы сформировать многообразие орнаментов. Благодаря единой матрице лепестки часто концентрируются и чередуются. Формы заимствованы, черные точки используются для их соединения и украшения, превращаясь в комбинацию спиральных крючков.

Вихревые росписи керамики в Мяодигоу построены по принципу вращения. Иногда центр круга четко очерчен, и точки силы двух спиральных рукавов сосредоточены в центре.

Точечные орнаменты можно увидеть во многих сочетаниях декоративных узоров. Точка комбинируется с другими элементами, чтобы создать новый соответствующий орнамент. В сочетании с прямой линией образуется нитка круглых бусинок, с дугой – летящая птица. Появление точек передает ощущение движения. В популярных орнаментах из лепестков, с завитками, «Сийинь», а также на некоторых других круглых и прямоугольных элементах можно увидеть различные точечные и пунктирные линии.

Геометрический орнамент Мяодигоу в основном использует дуги как средство выражения, в то время как в период Банпо – это прямые линии. Геометрические, созданные или преобразованные из растительных элементов, они характеризуют исследуемую культуру.

Большинство орнаментов благодаря плавным симметричным и асимметричным линиям создают ощущение уравновешенности и стабильности. Линейные элементы используются меньше, точечные и плоскостные – больше. Многолинейность является обычным принципом цветной керамики культуры Банпо и редко встречается в Мяодигоу.

Заключение

Развитие декоративных орнаментов расписной керамики в Мяодигоу от реализма до абстракции соответствует объективным законам человеческого понимания мира. В первобытном обществе гончарное изделие было символом культуры этноса [13]. Образцы расписной керамики демонстрируют высокий уровень гончарного мастерства. В нем отражены образ жизни, культурные верования, особенности мировосприятия в Китае эпохи неолита [2, с. 4].

Форма сосудов и орнамент исходят из бытовых аспектов жизни первобытного общества. Осуществляя различную производственную деятельность, люди не только осваивают процесс производства изделий различной формы для удовлетворения практических задач, но и удовлетворяют творческие потребности с помощью красочных декоративных узоров. На начальном этапе формирования паттернов изображение связано с осознанием человеческого существования, а не с эстетикой.

«Несомненно, что первобытные люди имели общую идею, когда рисовали эти расписные керамические узоры. Орнамент на сосуде представляет собой законченную структуру узора, полную собственного ритма» [7, с. 180]. Изменения кривой формы и орнамента Мяодигоу демонстрируют его живой стиль. Декоративные техники оказали значительное влияние на композицию традиционных китайских узоров в будущем, хотя искусство продолжило развиваться, ему не хватало культурного выхода за пределы Мяодигоу с точки зрения художественных достижений. В период процветания культура Мяодигоу была распространена на севере Внутренней Монголии, поколение Лонгдун – на западе и в центральной части Дунъюэ провинции Хэнань. Культура Мяодигоу распространилась на сотни тысяч миль вокруг. Такой охват территории уникален для эпохи неолита в Китае, и в результате он повлиял на всю историю развития цветной керамики.

В Китае в период Яншао представления человека о климате, расе и человеческом теле были почти такими же, как и сейчас. Благодаря искусству керамики жители периода Яншао распространили свое восприятие и понимание вещей, культурных верований и племенного поклонения по всему миру в форме росписи гончарного искусства. Таким образом, мир познал культурные символы давно ушедшей эпохи. Мы можем

наслаждаться красивыми узорами, иллюстрирующими серию сложных и эзотерических тем, их созерцание дарит зрителю просветление и положительные эмоции.

Узоры на расписной керамике Мяодигоу – это искусство, созданное предками Яншао в процессе бытового труда. Эта культура служит свидетельством великолепно развитой китайской цивилизации на протяжении пяти тысяч лет. Прилежные руки предков культуры Яншао сохранили послания на расписной глиняной посуде и стали важным звеном становления расписного гончарного искусства в Мяодигоу, оставив после себя великое изобретение и творение той эпохи. По прошествии тысяч лет уникальная культура Мяодигоу безупречно сохранилась до наших дней, и мы также используем древнее и вечное искусство рисования знаков. Орнаменты на расписной керамике Мяодигоу способствовали развитию расписной керамики, превращая ее практичность в художественную ценность. Благодаря этому люди могут видеть, что искусство возникло из быта, но оно выше, чем быт. Можно сказать, что эпоха Яншао создала царство доисторического китайского искусства и создала легендарную цивилизацию.

Изучение культуры Мяодигоу сегодня возможно благодаря прогрессу археологических наук и возможности глубоких академических исследований археологов и историков. Оглядываясь на эти великие изобретения и творения древних времен, мы чрезвычайно гордимся китайской цивилизацией, созданной нашими предками, и несем ответственность за развитие культурного наследия, с благодарностью изучая следы наших предков, и делаем все, что в наших силах, для дальнейшего познания древней культуры.

Источники | References

1. Ван Жэньсян. Искусство в доисторическом Китае: исследование расписной керамики в культуре Мяодигоу. Пекин, 2011. 566 с.
2. Ван Жэньсян. Гипотеза о когнитивной системе в доисторическом Китае // Китайская археология. 1999. № 4. Ст. 1425.
3. Ван Жэньсян. Исследование происхождения культуры Яншао // Археология. 2003. № 6.
4. Культурный центр округа Линру: исследование неолитических памятников в деревне Ян Линжу // Китайские подлинники реликвии. 1981. Т. 1.
5. Ли Ци. Доисторические останки деревни Сийинь, Исследовательский институт школы Цинхуа, 1927; Провинциальный институт археологии Шэньси: второй отчет о раскопках доисторических останков деревни Сийинь. Археология Саньцзинь // Народное издательство Шаньси. 1996. Т. 2. Ч. 3.
6. Су Бинци. Китайцы. Потомки дракона. Археологические поиски корней. Шэньян, 1994. 262 с.
7. У Шань. Китайское искусство украшения керамики эпохи неолита. Пекин, 1979. 360 с.
8. Чжан Чаовэнь. Сокровища первобытного искусства - изображение «Рыба-аист и каменный топор» // Цветная керамика культуры Яншао. Культурные реликвии Центральных равнин. 1981. Т. 1.
9. Чжу Юннань. Раскрашенная керамика Северо-Западного Китая. Шанхай, 2007. 259 с.
10. Ши Синбан. Некоторые вопросы о культуре Маджияяо // Археология. 1962. Т. 6.
11. Ян Шуаньчао. Узоры на расписной керамике Мяодигоу: новое открытие гончарного искусства Мяодигоу, Яншао и его время / Институт археологии Китайской академии социальных наук. Пекин, 2014. 279 с.
12. Cheng Jincheng. Ancient Chance. Outline of Chinese Painted Pottery Art. Shanghai, 2001. 243 p.
13. <https://www.bilibili.com/read/cv2953489> (дата обращения: 14.03.2021).
14. <https://zhidao.baidu.com/question/20258595.html> (дата обращения: 14.03.2021).

Информация об авторах | Author information



Чжэн Цинянь¹

¹ Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица



Zheng Qingyan¹

¹ Saint Petersburg State Academy of Art and Design named after A. L. Stieglitz

¹ qingyanzheng@126.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 05.06.2021; опубликовано (published): 15.09.2021.

Ключевые слова (keywords): Мяодигоу; керамика; цвет; форма; орнамент; Miaodigou; pottery; colour; form; ornament.