

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.28.38.033

Женские образы в китайской цветной ксилографии до XIX века

Ли Сяюй

Аспирант,
Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова,
125080, Российская Федерация, Москва, ш. Волоколамское, 9;
e-mail: li79851677561@yandex.ru

Аннотация

В китайской культуре искусство ксилографии показывает разнообразие и сложность женских ролей, создавая богатые образы женщин. Проверенное временем искусство ксилографии не только изображает женщин в повседневной жизни, но и отражает социальные ожидания и оценки женской роли. Процветание искусства ксилографии в династиях Мин и Цин привело к значительному увеличению количества работ с изображением женских сюжетов, которые демонстрировали различные лица и стили женщин и отражали изучение и выражение красоты художниками. Эти изображения женщин менялись с течением времени, отражая понимание и определение красоты в разные эпохи. Изображения женщин на ксилографиях не только дают эстетический опыт, но и служат важным окном для изучения китайского общества и культуры на разных этапах истории. Благодаря глубокому анализу этих работ мы можем получить более полное представление о женских образах и их культурном значении в историческом контексте.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Сяюй. Женские образы в китайской цветной ксилографии до XIX века // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 468-479. DOI: 10.34670/AR.2024.28.38.033

Ключевые слова

Ксилография, женские роли, искусство, династии Мин и Цин, женские сюжеты.

Введение

Женская фигура занимает важное место в истории китайского живописного искусства, и ее изображение не только отражает социальный статус и культурную ценность женщин, но и раскрывает эстетические концепции и культурные особенности разных эпох. В Китае изображение женской фигуры отражает плюралистическое понимание обществом красоты, включая стремление как к внешней, так и к внутренней красоте. Китайские женские картины демонстрируют эту уникальную художественную традицию, представляя иной культурный дух и эстетическое стремление, по сравнению с западными картинами, такими как «Мона Лиза»¹ или «Девушка с жемчужной серёжкой»².

Китайские женские картины – это не только форма самовыражения в искусстве живописи, но и носитель культурных и эстетических ценностей. Они подчеркивают разнообразие и сложность женской фигуры и, подобно китайским пейзажным картинам, воплощают уникальность китайской культуры. Показывая красоту женщин, эти работы также отражают различные концепции и методы изображения женщин в Китае и на Западе, тем самым подчеркивая значительные различия в культурных традициях и эстетических концепциях между китайской и западной живописью.

Изображения женщин в искусстве Древнего Китая отражают обширное культурное значение и эстетические идеи, особенно в периоды начиная с Воюющих государств до династий Тан, Сун и Юань. Например, «Человек и дракон, феникс шелковые картины» (《人物龙凤帛画》) (рис. 1) из эпохи Воюющих государств демонстрирует величие и серьезность женских образов, подчеркивая их связь с религией и ритуалами. Во времена Западной Цзинь «История леди» (《女史箴图》) (рис. 2) предлагает глубокое исследование жизни аристократических женщин, отражая стремления культуры Вэй и Цзинь к женской красоте и изяществу.³

Основная часть

Процветание династии Тан привнесло новые перспективы в изображение женщин, как видно в «Картина женщины» (《捣练图》) (рис. 3), где женщины не только показывают свой жизненный статус, но также отражают эстетические стандарты той эпохи. В период Северной Сун усиление городской цивилизации и экономического процветания способствовало более многообразному изображению женщин, включая как аристократок и богинь, так и простых

¹ «Мона Лиза» (полное название – «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо») – картина Леонардо да Винчи, точная дата написания неизвестна (по некоторым сведениям, написана между 1503 и 1505 годами).

² «Девушка с жемчужной серёжкой» (нидерл. *Het meisje met de parel*) – одна из наиболее известных картин нидерландского художника Яна Вермеера.

³ Эта картина – один из самых ранних известных сохранившихся длинных свитков китайской живописи и одно из самых известных произведений китайской живописи и каллиграфии в мире. Впервые записанная во время правления императора Хуэйцзуна из династии Сун, она передавалась из поколения в поколение, оставив после себя множество коллекционных печатей, и в конце концов стала частью коллекции императора Цяньлуна. Когда в 1900 г. союзные войска Восьми держав вошли в Пекин, картина была разграблена британской армией из дворца Цин и сейчас хранится в Британском музее в Лондоне.

горожанок и рабочих, как показывает «Картина с прялкой! (《纺车图》) (рис. 4), изображающая жизнь обычной трудящейся женщины.

Рисунок 1 – «Человек и дракон, феникс шелковые картины» (《人物龙凤帛画》), Китайская роспись по шелку, 31.2*23.2см, Аноним, средний и поздний период Воюющих государств, Музей провинции Хунань, Китай, поступление 2002 г.

Рисунок 2 – «История леди» (《女史箴图》), Китайская роспись по шелку, 348*25cm, Гу Кайчжи, династия Цзинь, Британский музей, Лондон

Рисунок 3 – «Картина женщины» (《捣练图》), Китайская роспись по шелку, 145.7*37cm, Чжан Сюань, династия Тан, Музей изящных искусств, Бостон, США

Рисунок 4 – «Картина с прялкой» (《纺车图》), Китайская роспись по шелку, 69.2*26.1см, Ван Цзючжэн, династия Северная Сун, Пекинский дворцовый музей, Пекин, Китай

В древнекитайском искусстве женские образы отражают мужское господство в обществе, где женщины часто изображаются как зависимые от мужчин. Например, в «Ма Ван Дуй Бо Хуа»⁴ 《马王堆帛画》 из династии Хан женщина получает социальный статус через своего мужа, аналогично отображается в «Го Го Фу Рен Ю Чун Ту»《虢国夫人游春图⁵». Эти произведения показывают женщин, ограниченных семейной средой, как демонстрируется в образах «Женщина, которая никогда не выходит из дома». «История леди» (《女史箴图》) иллюстрирует женщин различных социальных слоев, отражая мужские стандарты женской морали, целью которых является обучение женщин следованию феодальной морали. Произведения подчеркивают воспитательный и самоаналитический смысл, передавая социальные нормы, которые ограничивают поведение и мышление женщин, акцентируя на этике, которую должны соблюдать женщины. Такой способ изображения не только формирует роль женщин, но и устанавливает определенные общественные ценности.

В искусстве древней китайской живописи, несмотря на существование героических женских фигур, таких как Хуа Мулан⁶ и Му Гуйин⁷, они часто не занимали центральное место в важных произведениях искусства, представляющих государство или нацию, подобно сценам в храме первого царя Чу, как их видел Цю Юань⁸. Это говорит о том, что в художественном

⁴ Ма Ван Дуй Бо Хуа : Картина на пальме гробницы Хань Мавандуй №1 – одна из культурных реликвий, запрещенных к вывозу за границу (территорию) для экспонирования в Китайской Народной Республике, которая была обнаружена в городе Чанша, провинция Хунань, в 1972 году.

⁵ Работа Чжан Сюаня, художника династии Тан. Оригинал был утерян, а существующая копия относится к эпохе династии Сун и сейчас хранится в музее провинции Ляонин.

⁶ Хуа Мулан, легендарная женщина-воин, которая заняла место своего отца в армии, переодевшись мужчиной, описана в поэме Северной династии «Риторика Мулан».

⁷ Му Гуйин – это китайский вымышленный персонаж, часто встречающийся в древних романах, таких как «Биография генералов семьи Ян» и «Деяния дома семьи Ян». В этих романах Му Гуйин – женщина с сильным характером, великолепными навыками боевых искусств, а также остроумием и умом.

⁸ Цюй Юань (17 февраля 342 г. до н.э. – 6 июня 278 г. до н.э.) был китайским поэтом и государственным деятелем периода Воюющих государств.

представлении женские фигуры были не столь широки и разнообразны, как их мужские коллеги, и больше отражали их положение в обществе. Хотя художественные стили и техники менялись с течением времени, изображение женских фигур в основном соответствовало традиционным социальным и этическим нормам. Таким образом, изображения женщин в древних картинах не только раскрывают их социальный статус, но и отражают взгляды на женские роли и ценности в различные периоды, предоставляя важную перспективу для понимания гендерных концепций в древнем Китае.

Эти произведения искусства не только отражают различные роли и социальный статус женщин в разные исторические периоды, но и раскрывают влияние социальной культуры, экономического развития и эстетических концепций на изображение женщин. Изучая эти произведения, мы можем глубже понять историю и культуру древнекитайского общества, а также положение и образ женщин в нем, что даст нам важную перспективу для понимания древнекитайского искусства и общества.

Подобно тому как эволюция женской роли в искусстве живописи была поразительной, изображения женщин на ксилографиях со времен Династии Сун не менее значимы. В этот период, по мере развития технологий и процветания торговли, ксилографии стали широко распространенным видом искусства, а их содержание и стиль стали более разнообразными и богатыми. В этих ксилографиях женские роли больше не ограничивались аристократками и мифологическими фигурами, а включали в себя больше простолюдинок и работниц, тем самым давая нам более полное и объемное представление о социальной жизни женщин.

На ксилографиях женские фигуры включают в себя традиционных жен и матерей, мифологических фей, но также начинают появляться лица простолюдинок и работниц, которые не только отражают реальность общества того времени, но и выражают стремление людей к идеалу и лучшей жизни. С течением времени эти ксилографии не только стали важным материалом для изучения социальных и культурных изменений со времен династии Сун, но и оставили драгоценное художественное наследие для будущих поколений, позволив нам мельком взглянуть на условия жизни и социальный статус женщин в глубинах истории.

«Четыре красавицы» (四美图) (рис. 5) – одна из самых ранних сохранившихся плакатных гравюр Китая, обнаруженная в Ганьсу в 1909 году русским ученым Козловым⁹. Позднее работа была представлена широкой публике благодаря усилиям японского ученого Наоки Кано¹⁰, который получил фотокопию картины в Европе и опубликовал ее в журнале «Art and Letters», где она привлекла внимание ученых.

⁹ Пётр Кузьмич Козлов (3 октября 1863 – 26 сентября 1935) был русским исследователем и археологом. Родившись в купеческой семье в городе Овщина, Смоленская губерния, царская Россия, Козлов познакомился со всемирно известным исследователем Пржевальским в 1881 году, работая в небольшой гостинице, а с 1884 года начал сопровождать Пржевальского в его экспедициях в китайские Синьцзян и Тибет, а также в Монголию.

¹⁰ Наоки Кано, (11 февраля 1868 – 13 декабря 1947 гг.) был японским китаеведом и историком.

**Рисунок 5 – «Четыре красавицы» (《四美图》),
ксилография, Семья Ци, династия Южная Сун**

На картине изображены четыре знаменитые древние красавицы – Ван Чжаоцзюнь¹¹, Бань Ци, Чжао Фэйянь¹² и Лу Чжу, жившие в разное время, но чья жизнь закончилась трагедией. Напечатанные тушью на желтой бумаге, четыре красавицы характерно обозначены своими именами и представлены в разных позах, а на заднем плане присутствуют такие элементы, как балюстрада, рокарий и пионы.

Существуют разные мнения ученых о возрасте этой работы. Ван Бомин¹³ считает, что эту картину следует отнести к Династии Южная Сун, основывая свое суждение на упоминании в картине «резьбы и печати семьи Ци в Пинъяне», где индустрия ксилографии была развита в конце Династии Северная Сун в результате южного вторжения народа Цзинь. Хотя наряды фигур на картине выполнены в стиле Династии Тан, их динамика, стиль и использование линий показывают связь со стилем живописи Северной Сун. В то же время Ван Бомин считает, что эта картина имеет характер новогодних картин и плакатов и может быть частью какой-то «пары ширм», но другая работа пока не найдена.

¹¹ Ван Чжаоцзюнь (51 – 15 гг. до н.э.), известный как Бум, Чжаоцзюнь, был уроженцем уезда Синшань в современной провинции Хубэй.

¹² Чжао Фэйянь (-1 г. до н.э.) была второй императрицей императора Чэнди из династии Хань в период Западной Хань.

¹³ Ван Бомин (1924-2013) был известным китайским историком искусства, художником и поэтом.

Эта находка дает ценную информацию для изучения древнекитайских ксилографий и их роли в народной культуре, демонстрируя уникальное очарование и историческую ценность народного искусства.

Сочиненная драматургом Ван Шифу из Династии Юань, «Сисян Цзи» – популярная в китайской литературе романтическая драма, которая бросает вызов традиционной концепции брака того времени, пропагандирует свободный брак, основанный на взаимной любви, и отражает стремление людей к браку по любви. Широко известная своей пропагандой свободы любви, пьеса изображает историю Цуй Иньин и Чжан Шэна, двух влюбленных, которые преодолели социальные препятствия и упорно шли к своей любви, чтобы в конце концов сойтись.

В области ксилографии пьеса была чрезвычайно популярна, особенно в период конца Династии Мин и начала Династии Цин. Такие художники, как Чэнь Хуншоу¹⁴, создали прекрасные ксилографические иллюстрации к пьесе, которые были высоко оценены за их артистизм и эмоциональную глубину. Через эти иллюстрации художники ярко передавали эмоциональное состояние и социальный фон героев пьесы, особенно тонко изображая женские персонажи. Ксилографии Чэнь Хуншоу, известные своими элегантными линиями и яркими выразительными персонажами, считаются значительным достижением в его творческой карьере, передающим суть и эмоциональные переживания героев пьесы (рис. 6).

История «Сисян Цзи» и ее адаптации в театре и изобразительном искусстве продолжают завораживать зрителей, демонстрируя вечные темы любви, социальных ожиданий и личных стремлений. Особенно в ксилографиях представление женских персонажей в пьесе дает богатую перспективу для изучения женских ролей и представлений в китайской литературе и искусстве.

Рисунок 6 – «Сисян Цзи» (《西厢记-窥简》), ксилография, Чэнь Хуншоу, 1639 г.

¹⁴ Чэнь Хуншоу (1598-1652 г.) был знаменитым портретистом династии Мин, чьи работы распространились в Японии и оказали влияние на многих художников укиё-э.

Цветная ксилография занимает важнейшее место в истории китайского искусства, в частности, достижения семьи Минь во главе с Минь Цицзи¹⁵ в иллюстрировании «Истории о Сисян Цзи» не только представляют собой вершину техники накладной ксилографии, но и демонстрируют уникальную проницательность и глубокую художественную выразительность в изображении женских персонажей. Работы Семьи Минь широко известны своей тонкой проработкой деталей, ярким использованием цветов и глубокой эмоциональной передачей, а их иллюстрации к «Сисяну Цзи» особенно выдающиеся и стали одним из шедевров в истории китайской цветной ксилографии (рис. 7).

Рисунок 7 – «Сисян Цзи» (《会真图-西厢记》), шестицветная ксилография, Мин Цицзи, 1640 г., Кельнский музей, Германия

На этих иллюстрациях женские персонажи демонстрируют уникальное очарование и сложные слои эмоций. С помощью тонкой прорисовки линий и насыщенных цветовых наслоений художники семьи Минь успешно запечатлели и передали внутренние эмоции и личности женских персонажей, превратив их в художественные образы, с которыми зритель может сопереживать. Эти иллюстрации – не только визуальное отображение содержания пьесы, но и глубокое исследование разнообразия и сложности женских характеров.

Сборник «Книги по женской этике» (《女范编》 16) («Древний и современный женский веер») – это важный труд о женском воспитании и нормах поведения в эпоху династии Мин, отражающий ожидания общества того времени относительно моральных и поведенческих норм женщин благодаря подбору ста двадцати типичных женских персонажей с древних времен до эпохи Династии Мин. В книге женские роли подразделялись на святых королев, матерей, сыновних дочерей, добродетельных женщин и т.д. С помощью этих классификаций она демонстрировала идеальный образ женщин и их поведенческие модели, а также подчеркивала

¹⁵ Минь Цицзи (1580-1662?). Ученый и издатель в конце династии Мин и начале династии Цин.

¹⁶ 《女范编》: Эта книга также известна под названием «Древняя и современная модель женщины», она является одним из шедевров ксилографии для книг по воспитанию династии Мин. Содержание книги пропагандирует женскую честь и женскую мораль с основным подтекстом трех добродетелей, и она должна стать нормативным учебным материалом для воспитания женщин высшего класса.

принцип «Трех послушаний» и «Четырех добродетелей», которых должны придерживаться женщины (рис. 8).

Рисунок 8 – «Книги по женской этике» (《女范编》), Двухцветная ксилография, 20.8*13.2см, Хуан Шаньвэнь, династия Мин, Библиотека Университета Ямагути, Япония

Эта работа является не только важным учебным материалом для женского образования в эпоху Династии Мин, но и важным документом для изучения статуса женщин и их социальных ожиданий в эпоху Династии Мин. Благодаря этим подробным классификациям и описаниям мы можем увидеть, что в обществе Мин существовали четкие определения и ожидания относительно различных ролей женщин, что отражало тот факт, что роли, которые женщины играли в семье и обществе, были строго регламентированы.

Красивые и тонкие ксилографические иллюстрации, выгравированные хуэйскими резчиками Хуан Ингрюй и Хуан Интай, не только повышают художественную ценность книги, но и делают образы этих женщин-образцов более яркими и трогательными. Благодаря этим иллюстрациям читатели могут интуитивно понять и почувствовать образы и качества этих уважаемых женщин.

Заключение

Таким образом, благодаря «Книге по женской этике» мы можем не только оценить культурные и художественные достижения династии Мин, но и глубже понять социальный статус и моральные нормы женщин династии Мин, а также то, как общество влияло на поведение и мысли женщин и формировало их с помощью культурные продукты. Эта работа не только олицетворяет культуру династии Мин, но и открывает будущим поколениям

возможность изучить жизнь и социальное положение женщин в эпоху династии Мин.

В древнекитайском искусстве женская фигура – это не только объект художественного творчества, но и важный носитель истории и культурных изменений. Они подобны окну, через которое мы можем наблюдать и понимать социальные условия, культурные тенденции, философские концепции и идеологии разных времен. С древних времен и до наших дней изображение женщин отражало не только эстетические пристрастия художников, но и общественные представления о роли и статусе женщины. Глубокое изучение этих произведений искусства может помочь нам раскрыть культурный подтекст и художественное выражение различных исторических периодов, а также показать их развитие и эволюцию. С расширением исследовательских перспектив и углублением методов исследования наше понимание этой темы станет более полным и глубоким. Таким образом, изучение древних женских фигур – это не только обзор прошлого, но и размышление о реальности и взгляд в будущее, а их истории и символизм будут продолжать интерпретироваться и открываться в новых исследованиях.

Библиография

1. Барнхарт Р.М. О дате и авторстве свитка с наставлениями. British Museum Press, 2003.
2. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
3. Ли Цзюнь. Язык и выразительность китайской живописи. Гуанси, 2002.
4. У Чжунцзе, Чжан Яньбин, Ма Чи, Ван Чжэньфу. О древней китайской эстетической культуре. Том 3. Шанхай, 2003.
5. Фонг В.К. Свиток наставлений и история китайского искусства. Издательство Британского музея, 2003.
6. Чен Пао-чен. Свиток с наставлениями в Британском музее: Новый свет на отношения между текстом и изображением, стиль живописи и проблему датировки. Издательство Британского музея, 2003.
7. Чжан Сюминь. История печати в Китае. Шанхай, 1989.
8. Чжуан Цзяи, Не Чунчжэн. Китайская живопись - декламация Цяньцю в безмолвной поэзии. Пекин, 2000.
9. Чжэн Чжэндуо. Краткая история древних китайских ксилографий. Шанхай, 2006.
10. Янг Синь. Исследование свитка с наставлениями на основе изображения пейзажа. Издательство Британского музея, 2003.

Female images in Chinese colour woodblock prints before the nineteenth century

Li Xiaoyu

Postgraduate Student,
Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts,
125080, 9 Volokolamskoe hwy, Moscow, Russian Federation;
e-mail: li79851677561@yandex.ru

Abstract

In Chinese culture, woodblock art shows the diversity and complexity of women's roles, creating rich images of women. The time-honoured art of woodblock printing not only depicts women in everyday life, but also reflects social expectations and evaluations of women's roles. The flourishing of woodblock print art in the Ming and Qing dynasties led to a significant increase in the number of works depicting female subjects, which showed different faces and styles of women and reflected the artists' study and expression of beauty. These depictions of women changed over time, reflecting

the understanding and definition of beauty in different eras. The depictions of women in woodblock prints not only provide an aesthetic experience, but also serve as an important window into the study of Chinese society and culture at different stages of history. Through in-depth analyses of these works, we can gain a fuller understanding of women's images and their cultural significance in historical context.

For citation

Li Xiaoyu (2024) Zhenskie obrazy v kitaiskoi tsvetnoi ksilografii do XIX veka [Female images in Chinese colour woodblock prints before the nineteenth century]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 468-479. DOI: 10.34670/AR.2024.28.38.033

Keywords

Woodblock prints, female roles, art, Ming and Qing Dynasties, female subjects.

References

1. Barnhart R.M. (2003) *O date i avtorstve svitka s nastavleniyami* [Concerning the Date and Authorship of the Admonitions Handscroll]. British Museum Press.
2. Chen Pao-chen (2003) *Svitok s nastavleniyami v Britanskom muzee: Novyi svet na otnosheniya mezhdu tekstom i izobrazheniem, stil' zhivopisi i problemu datirovki* [The Admonitions Scroll in the British Museum: New Light on the Text-Image Relationships, Painting Style and Dating Problem]. British Museum Press.
3. Fong V.K. (2003) *Svitok nastavlenii i istoriya kitaiskogo iskusstva* [The Admonitions Scroll and Chinese Art History]. British Museum Press.
4. Li Jun (2002) *Yazyk i vyrazitel'nost' kitaiskoi zhivopisi* [Language and expressiveness of Chinese painting]. Guansi.
5. Wu Zhongjie, Zhang Yanbin, Ma Chi, Wang Zhenfu (2003) *O drevnei kitaiskoi esteticheskoi kul'ture. Tom 3* [About ancient Chinese aesthetic culture. Volume 3]. Shanghai.
6. Yang Xin (2003) *Issledovanie svitka s nastavleniyami na osnove izobrazheniya peizazha* [A Study of the Admonitions Scroll Based on Landscape Portrayal]. British Museum Press.
7. Zhang Xiumin (1989). *Istoriya pechati v Kitae* [History of printing in China]. Shanghai.
8. Zheng Zhenduo (2006) *Kratkaya istoriya drevnikh kitaiskikh ksilografii* [A Brief History of Ancient Chinese Woodcuts]. Shanghai.
9. Zhuang Jiayi, Nie Chongzheng (2000) *Kitaiskaya zhivopis' - deklamatsiya Tsyun'tsyu v bezmolvnoi poezii* [Chinese painting - recitation of Qianqiu in silent poetry]. Beijing.
10. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.