

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОГО В ИСКУССТВЕ КАМЕННЫХ КОНОВЯЗЕЙ БАСЕЙНА РЕКИ ВЭЙ И ЮЖНОГО РАЙОНА ЦЗИНЬ (КНР)

*Работа представлена кафедрой зарубежного искусства
Санкт-Петербургского государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Российской академии художеств.
Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент В. А. Семенов*

Искусство каменных коновязей – это своеобразное искусство, которое имело широкое распространение в южном районе Цзинь в провинции Шаньси и в северном районе бассейна реки Вэй в провинции Шэньси с конца династии Мин до конца династии Цин (примерно с XVI до начала XX в.). Наиболее распространенным среди типов каменных коновязей является изображение человека с животным.

Ключевые слова: коновязи, сюжеты, художественные особенности, скрытый смысл.

The unique artistic form of stone horse-posts was highly developed from the 16th century till the early 20th century in the Jinnan area of the Shaanxi Province and the Weibei area in the Shanxi Province. The most wide-spread type of stone horse-posts is an image of human beings and animals, such as a man riding a lion or an elephant. These patterns not only carry the information of conquering the nature and fate but also imply people's will to make revolutions.

Key words: horse-post, typical, topic, feature, purport.

Искусство каменных коновязей очень своеобразно, оно имело широкое распространение в южном районе Цзинь в провинции Шаньси и в северном районе от бассейна реки Вэй в провинции Шэньси с XVI до

начала XX в. Они считаются зеркалом эпохи, и их подлинно народный дух и эстетическое содержание являются важными материалами для изучения развития народного творчества в период династий Мин и Цин.

Скульптуры на головах коновязей – это самая интересная составляющая памятников каменных коновязей. Они имеют простую и ясную форму, которая привлекает неизменное внимание людей. Разнообразные выразительные приемы, использованные в скульптурах, объединяют вместе способ высекания, исполнения рельефа и вырезания деталей; в их стиле присутствуют романтические и виртуозные эффекты. Видоизмененные и преувеличенные формы превалируют над подражанием натуре.

Что касается тем и содержания, большинство из них заимствовано из реальной жизни, но они не слепо копировали сцены из жизни, но претворяли их в исполненные свежести изображения. В связи с тем что все создатели каменных коновязей являлись представителями народной традиции, они передавали мастерство каменных коновязей из поколения в поколение посредством общения ученика с мастером и постоянно стремились к созданию новых сюжетов на основании жизни и своих переживаний. Личный опыт и осмысление обычаев родных мест и народной культуры расширяли темы каменных коновязей, которые включают в себя все стороны жизни.

Тематически сюжеты каменных коновязей преимущественно делятся на три группы:

1) разнообразные изображения животных, в том числе львов, обезьян, орлов, слонов, быков, коней и т. д. Разные изображения животных живые, яркие и выразительные;

2) различные изображения, в которых объединены человек и животное. По существующему канону изображения человека на голове коновязей имеют несколько разных «поз»: фигуры или наклоняются и устремляются вперед, или сидят прямо и естественно, или прислоняются к чему-то. Наездники носят разные головные уборы или головные платки, а также косы. Они одеты в разнообразные наряды: в халаты или в короткие куртки, некоторые держат в руках плетль, трость «Жуи», музыкальные инструменты, курительную трубку и др. Все

эти скульптуры живые, образные и очень выразительные. Некоторые изображения людей держат за голову льва или за рога быка, их позы очень просты и живы. Некоторые сидят верхом на животных: чаще всего на львах, лошадях, «цилиндрах», слонах и др. У некоторых на плече находится орел, обезьяна, львенок и другие животные, которые играют с человеком, выражают привязанность к своему хозяину. Обычно между передними ногами и грудью животных высекают круглые отверстия для того, чтобы привязывать скот к коновязи поводом;

3) отдельные изображения человека, фруктов или цветов и др. Эти изображения тоже являются шедеврами камнерезного искусства. Каждую группу также можно разделить на несколько подгрупп. В этих скульптурах выражено понимание художником эстетических запросов того времени.

Среди всех тем самой эффектной являются изображения, в которых объединены изображения человека и животного.

На каменных коновязях с изображениями человека и животных преимущественно отражены благоприятные события, в каждом из которых заключен свой скрытый смысл: это могла быть молитва, доброе предзнаменование или пожелание долгой жизни для пожилых людей. Изображения человека, сидящего на спине льва, мы можем встретить в наибольшем количестве произведений, также они отличаются наибольшим разнообразием. Эти изображения расширили и обогатили традиционные искусства изображения каменных львов. В китайской культуре люди все время поклоняются образу льва как образу властного, священного и благодатного зверя. Традиционные искусства изображения каменных львов чаще всего представляли из себя одиночные изображения этих животных. А со времени династий Сун и Юань, со входом образа льва в народную культуру начали появляться изображения, в которых соединены человек и лев. Большинство из них изображает, как человек играет со львом или как он водит льва. Тогда еще не появи-

лись изображения человека, сидящего на спине льва [1]. В искусстве каменных коновязей в южном районе Цзинь и в северном районе от бассейна реки Вэй придумали изображение человека, сидящего на спине льва, которые значительно обогатили содержание искусства изображения каменных львов, расширили темы скульптурных искусств и предложили новую форму для развития традиционных искусств (рис. 1, 2, 3). Изображения человека, сидящего на спине льва, в искусствах каменных коновязей являются своеобразным культурным явлением, которое создали древние жители в южном районе Цзинь и в северном районе от бассейна реки Вэй на основе личного жизненного опыта в процессе культурной эволюции, и оно является наглядным отображением своеобразной психологии народных обычаев, возникшей в отдельных районах. Эти изображения как будто намекают на то, что человек способен управлять священными животными и вершить свою судьбу.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Изображения человека, сидящего на спине льва

Каменные коновязи с изображениями человека и животного отличаются друг от друга. Сочетание человека и льва может иметь разнообразную форму. Обычно между передними ногами льва и руками человека высекают круглые отверстия для того, чтобы привязывать скот к коновязи поводом. В таком изображении представляет

особый интерес вид человека, а также движение, поворот тела льва, который служит человеку и послушен ему, кажется, что он под контролем воли человека. Человек сидит на спине льва – такой поступок не выглядит опасным, а, наоборот, непринужденным и слегка безрассудным. Эти простые и интересные изображения выражают жизненные интересы и эстетическую психологию людей прежних поколений.

Голова каменного льва обычно находится над одним из ребер квадратной колонны, а человек изображен стоящим, наклонившимся вперед, что образует треугольник. И это подчеркивает динамику фигур и производит сильный, потрясающий эффект выразительностью образа. В структуре постановки человека и льва человек всегда стоит в центре, а голова льва повернута налево или направо. Действие и покой сочетаются, изменения содержатся в неизменностях. Несмотря на то что голова льва больше, чем голова человека, по размеру, голова льва соединена с телом человека и голова человека находится на наивысшем месте всей скульптуры, что выдвигает образ человека на ключевое место в изображении.

Изображения наездников, которые наклоняются и устремляются вперед или горбятся и свертываются калачиком, созданы живо и естественно. Эмоциональное состояние человека и одежда переданы тщательно. Обычно изображенные люди либо находятся в состоянии глубокой задумчивости, либо сердятся. В этих грубых скульптурах образы людей, имеющие разные возрасты, разные профессии, разные характеры и разные сиюминутные выражения лиц, наполнены живостью. Необходимо уделить особое внимание внешнему виду этих людей, среди которых, судя по облику, многие не являются местными. Большой нос и глубоко посаженные глаза являются чертами облика людей из местных племен Ху [3]. Выше уже упоминалось то, что люди из племени Ху в северо-западном районе были более умелыми в животноводстве, чем хань-

цы. В связи с этим на каменных коновязях созданы образы людей племени Ху – это выражает признание и восхищение к умениям племени Ху и символизирует то, что лошади и быки, за которыми ухаживают эти люди, вырастают здоровыми, без каких-либо болезней.

Внешний вид наездников, их одежда различаются так же, как и их лица. На некоторых надеты шлемы или шапки, в том числе винтовые шапки с острой верхушкой или шапки с круглой верхушкой, некоторые носят головные платки и длинные косы, а некоторые завязывают волосы узлом. Это типичные головные украшения жителей разных народностей северо-западных районов Китая. Люди одеты в халаты или в куртки с широкими рукавами. Некоторые держат в руках плетень, трость «Жуи», «пи́па» (китайскую четырехструнную гитару), «юецин» (китайский струнный инструмент с круглой декой), курительную трубку, тыкву-горлянку и др. Еще некоторые держатся за ухо льва или сжимают край шапки одной рукой, а другие свистят, засовывая пальцы в рот. У наездника на плече часто сидит либо орел, либо левенок, а может быть обезьяна или другое животное небольшого размера. Эти животные играют с человеком и выражают ласковое отношение к своему хозяину: некоторые грызут ухо человека, некоторые пытаются залезть на макушку головы и этим смешат наездников. Человек и животное были очень близки, их окружала веселая и гармоничная атмосфера.

Кроме каменных коновязей с изображениями человека, сидящего на спине льва, еще есть коновязи с изображениями человека, сидящего на спине слона и быка, которые тоже созданы живо и естественно. В древнекитайской традиции слон тоже считался одним из священных животных. В связи с этим аналогично каменным коновязям с изображениями человека, сидящего на спине льва, каменные коновязи с изображениями человека, сидящего на спине слона, также намекают на стремления управления священны-

ми существами и вершения своими судьбами среди жителей южного района Цзинь и северного района бассейна реки Вэй [2].

Среди домашнего скота быки являются самыми кроткими и послушными, поэтому они подходят пожилым людям и детям, чтобы сидеть на их спине. В традиционной культуре быки также считаются воплощениями кротости и добра, например, родоначальник даосизма Лаоцзы сидел верхом на синем фиолетовом быке, и пастушонок сидел верхом на буйволе. Поэтому с древних времен образ человека, сидящего на спине быка, был широко применен в различных произведениях искусства, в которых отобрано богатство и многообразие жизни.

В музее Храма Бяньцзюе в южном районе Цзинь хранится каменная коновязь с изображением ребенка, сидящего верхом на быке. Скульптура представляет такую ситуацию: озорной мальчик сидит на спине быка и держится за рога быка двумя руками, а бык поворачивает голову, вздыхает и ничего не может поделать с неуважением ребенка к нему (рис. 4). Эта каменная коновязь создана с большим мастерством, образы человека и животного оставляют ощущение живости и естественности. В особенности образ ребенка создан тщательно, живо и выразительно. Он одет в типичную одежду Цинской династии с поясным ремнем. Его прическа в форме персика для дня рождения.

Рис. 4. Изображение мальчика, сидящего на спине быка

Сообразительный мальчик и медлительный бык образуют яркий контраст. Бык поворачивает голову с рогами на левую сторону, не заслоняя фигуры ребенка, что увеличивает воздействие скульптуры.

Тема сочетания изображения человека и животного является самой типичной среди искусств каменных коновязей. В целом ко-

новязи являются формой искусства, которая была создана народом в южном районе Цзинь и в северном районе от бассейна реки Вэй и выражает региональные особенности и характер эпохи. Они предлагают нам большой объем ценного исторического материала для изучения в сфере фольклора, культуры, изобразительной эстетики и др.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ван Нинъюй. Художественное исследование каменных коновязей в городе Чэн // Художественное исследование. 1985. № 5.

² Гао Миньшэн. Источник и изображение каменной коновязи на севере от бассейна реки Вэй // Культурно-художественная газета. 1999. № 10.

³ Сун Цзиньхэ. Исследование народной каменной коновязи в провинции Шэньси // Художественная история. 1988. № 3.