

Уюньтана

Дуйлянь – унікальная сямейная традыцыя китаіскага мастацтва

Рассматривается разновидность китайского традиционного художественного творчества дуйлянь («парные надписи» или дистих на парных каллиграфических панно), которая сочетает различные искусства – поэзию, каллиграфию, живопись. Прослеживается модификация дуйляней от декоративных деревянных пластин или бумажных свитков с надписями и орнаментами, используемых в древнем новогоднем ритуале, до самостоятельного направления. Эволюционируя, самобытное искусство совершенствовалось, расширялось, выполняло эстетическую, апотропеическую, коммуникативную, воспитательную и другие социокультурные функции. Концепция дуйлянь строится на представлении о гармонии Вселенной и социума: общности ритмики стихов и живописных элементов как символе единства, а симметрия структуры и смыслов левой и правой частей артефакта – диалогичности. Узоры и фигуры, помимо художественной ценности, имеют метафорическое значение. В современном обществе «парные надписи», близкие поздравительным открыткам, являются частью фестивалей и массовых праздников, что свидетельствует о сохранении и развитии культурных традиций Китая.

Развитие самобытного искусства дуйлянь, берущего начало из древних антитетических дистихов китайской поэзии, отражает эволюцию философии и художественных традиций Китая. «Парные надписи» использовались для воспевания природы, выражения чувств, высказывания заветных желаний, новогодних поздравлений в виде поделок из бумаги или дерева. Они были известны в Древнем Китае около 2 тысяч лет назад. Обоожествление различных природных объектов и явлений, широко распространенное в китайской культуре, получило отражение в процессе развития искусства, например, поклонение рекам и воде как силам, дающим и поддерживающим жизнь. В легендах о Тань Гуне (Небесном Дворце) персики описываются как волшебные фрукты, продлевающие жизнь [3, с. 9]. «Персики долголетия» преподносили в качестве подарка и благословения пожилым людям. Предки поклонялись также персиковому дереву, из древесины которого вырезали талисманы, выполнявшие функцию изгнания призраков и злых духов. Это изделие во времена династии Чжоу подвешивали к опорам ворот с обеих сторон (1046–771 гг. до н. э.). Согласно «Этикетным записям» более поздней династии Хань, оберег из персикового дерева представлял собой прямоугольную пластину, длиной около 20 см, шириной около 10 см. На ее лицевой стороне были вырезаны изображения богов Шэн Чай и Юлей, изгоняющих злых духов и обладающих магической силой. Во времена

династии Сун (960–1127) деревянные талисманы были заменены бумажными, а в период Мин (1368–1644) они получили название «новогодние парные надписи» («чуньте») из-за изменения текста его содержания и оформления [2, с. 56].

Парные надписи имеют философское обоснование, истоки которого содержатся в текстах «Книги перемен»: идея единства мира воплощает два начала – инь и ян. Источником этой целостности (или Великого предела) является философия уцзи, которая порождает тайцзи (искусство гармонии), дающее начало ляни (термин даосской культуры), объединяющего инь и ян.

Эволюция искусства дуйлянь продолжается в наши дни. Смысл древнего обычая – это традиция прощания со старым годом и встречи нового, содержание текста и рисунков – благословение и выражение лучших пожеланий в будущем. Главная цель – дать людям почувствовать тепло семьи, укрепить родственные и дружеские связи между членами рода, соседями, друзьями, коллегами. Традиционная форма дуйлянь представляет собой набор из двух свитков на красной бумаге, содержащих текст с добрыми пожеланиями, который помещают с боковых сторон входной двери или на двух створках ворот. Там же изображают перевернутый иероглиф счастья (кит. «фу 福»); его смысл заключен в словесном каламбуре – «счастье перевернуто» звучит также, как «счастье пришло», еще бывают несколько благопожелательных иероглифов над входом.

По традиции «чуньте» в китайских семьях помогает создать праздничную атмосферу накануне Нового года. В Праздник весны (второе его название) принято собираться вместе всей семьей, посещать родственников и друзей. Совместная трапеза за столом выражает радость общения, надежду на будущее.

В современном обществе наклеивание новогодних парных надписей стало незаменимым ритуалом фестивалей и важной частью фольклорных традиций, особенно в сельских районах страны. С приближением праздника по всей стране нарастает атмосфера ожидания и создания «парных надписей». Маленькие дети с помощью родителей учатся правильно оформлять открытки, взрослые покупают красную бумагу, нарезают ее и просят опытных старейшин написать от руки несколько парных надписей. Это интересное занятие повторялось из года в год, передавалось из поколения в поколение – и в результате, закрепившись на подсознательном уровне, стало народной традицией [9, с. 218].

В городах часто проводятся массовые мероприятия по созданию дуйляней. Их рисуют на бумаге, ткани, вырезают на бамбуке, деревянных столбах, выполняют из других материалов. Дуйляни помещают в разных местах: на воротах (мэньдуй), на колоннах (ин-лянь). Традиционные китайские жилища – это дворы (сыхэюань). Но в условиях сегодняшнего дня украшение сыхэюань – дорогостоящий обряд, тем более боль-

шинство современного населения живут в квартирах, поэтому к Новому году «парные надписи» наклеиваются на косяки дверей или ворота. Символы-пожелания изображаются в виде узоров и текстов, расположенных попарно и симметрично [1].

Часто встречаются такие традиционные изображения, как «дети удачи», «сокровище», «ваза», «камп» и др. Персонажи «дети удачи» олицетворяют счастливую семью: они милые и цветущие, отражают веселую новогоднюю атмосферу. Образ «сокровища» – символ стремления к богатству и семейному счастью. Семантика «вазы» заключена в синонимичности звучания слов: ваза «瓶 ping» означает мир и благополучие «平 ping». Эта пиктограмма визуализирует представление о мирной жизни семьи в течение года. Пион (один из национальных символов Китая) в вазе обычно расшифровывается как дополнительное пожелание достатка и богатства. Близко по значению изображение карпа: звучание этого слова означает рыбу «鱼 yu», а также избыточность «余 yu». Соответственно, «камп» дарит надежду на богатую жизнь с обильной едой и материальным достатком. Второй смысл «карпа» – быть свободным, как рыба в воде [6].

«Парные надписи» составляются не произвольно, а по строгим правилам. Левая и правая часть дуй-оу (пара, чета) структурно и содержательно взаимосвязаны и составляет единое целое (инь – ян). Гармонию его построению сообщает единый ритм стихов, соответствующий традициям китайского языка. Обычно дуйляни включают фрагменты из старинных стихов доброжелательного и гармоничного содержания, выражающих надежду на счастливую жизнь.

К левой и правой сторонам дуй-оу предъявляются строгие требования: они представлены в форме своеобразного диалога, состязания иероглифов; смысловый ряд сохраняет строгое равновесие числа иероглифов, соотношение частей речи, ритмики фраз, правил синтаксиса; количество слов с каждой стороны должно быть равным, а их грамматическая структура и произношение одинаковым [4, с. 129].

Большое значение придается колориту: узоры дуйлянь выдержаны в яркой цветовой гамме, их обычно выполняют из красной, желтой, белой или зеленой бумаги. Значение цвета символично и тесно связано с такими факторами, как жизненные привычки членов семьи, культурные познания и эстетические предпочтения. В Китае красный цвет несет оптимистичный заряд, в парных надписях он создает праздничную атмосферу; белый является символом чистоты и безупречности. Если кто-то из членов семьи умер, то запрещено наклеивать в течение трех лет подряд украшения красного цвета, их заменяют белым, зеленым, желтым. Такой колорит выражает скорбь и горечь. В течение первого года используют белый цвет, второго – зеленый, третьего – желтый.

Не только цветовая семантика выражает почтение детей к умершим родителям. Содержание текстов «почтительных парных надписей» передает чувство оставленности и тоски семьи по умершим родственникам. Приведем пример: «Когда родители умерли, надо почитать их на протяжении трех лет», «Хоть их нет рядом, но они всегда в твоём сердце», «Три года почтения еще не закончились, и праздники нельзя отмечать» [7, с. 84].

Содержание и изображения дуйляней могут отражать особенности разных профессий. В фермерской семье, например, встречаются упоминания о животных: «Крупный рогатый скот и лошади – это стада богатых семей, а свиньи и овцы – обычные семьи». В деловой семье напоминают: «Богатство приходит с весной, а весну приносит счастье». В обычных семьях популярны двустилиши: «Если в семье все любят друг друга и счастливы, то это самое драгоценное» [5, с. 78].

Жизненные реалии корректируют традиции. Некоторые компании и предприятия отправляют своим клиентам красиво упакованные «парные надписи», содержащие добрые пожелания и рекламные объявления. Эта новая тенденция – свидетельство внедрения коммерции в традиционную культуру. Несмотря на то, что расширена предновогодняя продажа готовых дуйляней, многие китайцы по-прежнему любят и сохраняют традиционное искусство писать кистью.

Оформление «парных надписей» становится все более разнообразным и красочным. Родители часто сами их делают вручную и дарят детям. Авторские работы отличаются свободой и фантазией: их текст расширен в соответствии с пожеланиями, изобразительный ряд живой и современный, благодаря рисункам сценок из мультфильмов и любимых героев.

Создание «парных надписей» – это творчество масс. В городах и в сельских районах регулярно проводятся выставки. В них принимают участие художники, мастера каллиграфии из Китая и зарубежья. Эти мероприятия привлекают туристов, которые ощущают особенную теплую атмосферу семейного праздника и включаются в творческий процесс [8, с. 87].

Во Внутренней Монголии «парные надписи» известны более 800 лет. После завоевания династии Южная Сун (1127–1279) монголы постепенно осваивали китайскую культуру Хань, в том числе дуйлянь. Содержание монгольских надписей связано с выражением трепета перед природой, благословением семьи и стремлением к счастью. Но есть особенности, связанные с языковым различием, основанным на принципе противопоставления стихов, соблюдении равного количества знаков и согласованности в интонационном строе. Современные монгольские традиции подчиняются следующим правилам: а) первая буква первого слова верх-

ней строки должна точно совпадать с первой буквой нижней строки, б) конечная буква последнего слова верхней строки – с последним словом нижней строки, в) порядок написания слов – вверх, потом вниз, влево, потом вправо [11, с. 197].

Благодаря активизации культурного обмена между различными этническими группами Нового Китая, эта традиция получила широкое распространение. Монголы надевают на праздник Нового года национальные костюмы и наклеивают дуйлянь-приветствия, написанные на китайском или монгольском языках, на двери своих домов.

Начиная с 2018 г. в Национальном художественном музее Республики Беларусь проводится культурно-познавательная программа, приуроченная к празднованию китайского Нового года [10]. Центр выставочного зала украшается свитками дуйлянь, а посетители имеют возможность самостоятельно написать китайские слова и пожелания.

Национальная традиция празднования Нового года распространена среди китайских студентов, обучающихся за пределами родины: двери комнат в общежитиях они украшают «парными надписями». В Институте Конфуция при Белорусском национальном техническом университете, где изучается традиционная и современная китайская культура, в рамках проекта «Один пояс, один путь» был проведен мастер-класс (2021) для учеников и учителей минских школ по обучению дуйлянь (история, канон и стилевые особенности), что вызвало большой интерес и теплый прием.

Традиция дуйлянь сохраняет свою жизненную силу, так как является атрибутом семейной культуры в гармоничном обществе, связующим звеном прошлого, настоящего и будущего. Содержание «парных надписей» оставляет глубокий отпечаток в сердцах людей.

Дуйляни как форма народного искусства сочетают черты традиционной поэзии и живописи (каллиграфия, стихи и узоры), являются лаконичными по форме и глубокими по смыслу. Они выполняют несколько функций: украшение жилища, предотвращение бедствий и охрана от злых духов, а благодаря этическому содержанию текстов, имеют воспитательный характер. В современном обществе парные надписи ассоциируются, в первую очередь, с культурой семейной жизни и с особенностями национальной культуры, мировоззрения и эстетическим вкусом. Они являются уникальным продуктом иероглифической культуры, своеобразной формой искусства китайского языка.

Дуйлянь – это не только летопись жизни китайского народа, но и способ сохранения и продолжения памяти и духа семьи в художественной форме.

1. Парные надписи – дуйлянь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dveimperii.ru/articles/parnye-nadpisi-dujlyan>. – Дата доступа: 16.05.2021.
2. 王全营.从桃符到春联的美好期盼.郑州: 决策探索杂志社, 2017 (2): 56–57 页 = Ван, Цюаньинг. От персикового деревянного талисмана до новогодних парных надписей / Цюаньинг Ван. – Чжэнчжоу, 2017. – № 2. – С. 56–57.
3. 王永宽.桃符演变为春联的研究.北京: 中国活页文选杂志社, 2019(2): 8–12 页 = Ван, Юнкуань. Исследование эволюции персикового талисмана / Юнкуань Ван. – Пекин, 2019. – № 2. – С. 8–12.
4. 谷向阳. 中国对联学研究. 北京: 北京大学学报杂志社, 1998 (4): 126–135 页 = Гу, Сянъян. Исследование новогодних парных надписей в Китае / Сянъян Гу. – Пекин, 1998. – № 4. – С. 126–135.
5. 董玉梅. 春联的社会功能与艺术传承. 上海: 历史教学问题杂志社, 2009 (3): 76–80 页 = Донг, Юмэй. Социальная функция и художественное наследие новогодних парных надписей / Юмэй Донг. – Шанхай, 2009. – № 3. – С. 76–80.
6. 刘洋. 中国传统年画的视觉艺术符号. 北京: 神州杂志社, 2020 (2): 31 页 = Лю, Ян. Символы изобразительного искусства на традиционных китайских новогодних картинках / Ян Лю. – Пекин, 2020. – № 2. – С. 31.
7. 韩大强. 论春节仪式中符号元素的含义.信阳: 信阳师范学院学报, 2015 (5): 83–87 页 = Хан, Дацянь. О значении символов элементов в церемонии Нового года / Дацянь Хан. – Синъян, 2015. – № 5. – С. 83–87.
8. 曾伯藩. 论春联的功能与意义. 南昌: 南昌职业技术师范学院学报, 2000 (1): 82–90 页 = Цзэн, Бофан. Функция и значение новогодних парных надписей / Бофан Цзэн. – Наньчан, 2000. – № 1. – С. 82–90.
9. 张晓倩. 春联概述. 石家庄: 大众文艺杂志社, 2019 (7): 218–219 页 = Чжан, Сяоцянь. Краткое введение новогодних парных надписей / Сяоцянь Чжан. – Шицзячжуан, 2019. – № 7. – С. 218–219.
10. 在白俄罗斯国家美术馆里的中国新年 Китайский Новый год в Национальной галерее Беларуси // Китайский интернет-бренд «WWW.NEWS.CN». – Режим доступа: <http://confucius.bseu.by/cn/2019/02/09/spring>. – Дата доступа: 11.06.2021.
11. 姜德军.《蒙汉礼俗词语研究》.呼和浩特: 前言杂志社, 2004 (2): 194–197 页 = Цзянь, Дэцзюнь. Исследование монгольского и китайского этикета и словесных оборотов / Дэцзюнь Цзянь. – Хух-Хото, 2004. – № 2. – С. 194–197.

Wuyuntana

Duilian – a unique family tradition of Chinese art

The article considers a variety of Chinese traditional art Duilian ("paired inscriptions" or distich on paired calligraphic panels), which combines various arts - poetry, calligraphy, painting. The modification of the duilians can be traced from decorative wooden plates or paper scrolls with inscriptions and ornaments used in the ancient New Year's ritual to an independent direction. In the process of evolution original art improved, expanded, performed aesthetic, apotroptic, communicative, educational and other socio-cultural functions. The Duilian concept is based on the idea of harmony between the Universe and society: the commonality of the rhythm of poetry and pictorial elements as a symbol of unity, and the symmetry of the structure and meanings of the left and right parts of the artifact - dialogicity. Patterns and figures, in addition to artistic value, have a metaphorical meaning. In modern society, "paired inscriptions" that are close to our greeting cards are part of festivals and mass celebrations, which testifies to the preservation and development of the cultural traditions of China.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 16.08.2021.