Ма Юйвэнь

Анализ архитектурного визуального пространственного искусства зала гильдии Хэнань-Шаньси

Аннотация: Гильдия Хэнань-Шаньси воплощает в себе глубокие традиционные художественные элементы и служит важным объектом для изучения архитектурного искусства династий Мин и Цин в Китае. Ее архитектура гармонично сочетает в себе мощное величие северных стилей и утонченную изысканность южных традиций. Используя изысканное мастерство в резьбе по дереву, камню и кирпичу, а также полихромную роспись, она охватывает богатые темы, включая народные сказки и благоприятные мотивы. Кроме того, в полихромной отделке используются минеральные пигменты, что придает яркие цвета, которые остаются устойчивыми на протяжении долгого времени. Общий художественный дизайн достигает гармоничного единства формы и функции, одновременно включая культурные символы буддизма и даосизма. Результатом является исключительно роскошная архитектурная орнаментация, служащая не только проявлением коммерческого могущества, но и представляющая вершину народного архитектурного декора династии Цин.

Ключевые слова: Хэнань, Зал Шаньси-Шэньси, визуальное пространство, архитектурное искусство, анализ

Analysis of the Architectural Visual Space Art of Henan Shanshan Guild Hall

Abstract: The Henan Shanxi Guild Hall embodies profound traditional artistic elements, serving as a crucial subject for studying architectural art during China's Ming and Qing dynasties. Its architecture harmoniously blends the majestic grandeur of northern styles with the delicate refinement of southern traditions. Employing exquisite craftsmanship in wood carving, stone carving, brick carving, and polychrome painting, it encompasses rich themes including folk tales and auspicious motifs. Additionally, its polychrome decoration utilizes mineral pigments, resulting in vibrant colors that remain enduringly resilient. The overall artistic design achieves a harmonious unity of form and function while incorporating cultural symbols from Buddhism and Taoism. This results in exceptionally opulent architectural ornamentation that not only displays commercial prowess but also represents the pinnacle of Qing Dynasty folk architectural decoration.

Keywords: Henan, Shanxi-Shaanxi Hall, Visual Space, Architectural Art, analysis

В период династии Цин сельскохозяйственная экономика провинции Хэнань пережила бурное развитие, благодаря чему провинция стала одним из основных экспортеров зерна в Китае. Большая часть этого зерна транспортировалась в провинции Шаньси и Шэньси. Купцы из Хэнаня также перерабатывали излишки зерна в спиртные напитки для продажи в Шаньси и Шэньси, что способствовало установлению неразрывных торговых связей между тремя провинциями (рис. 1). В результате многие купцы из Шаньси и Шэньси прозорливо осознали потенциал Хэнаня как торгового центра, особенно благодаря его благоприятным объективным условиям, таким как удобные водные и сухопутные транспортные маршруты. В результате эти купцы подготовились к созданию здесь долгосрочных предприятий и резиденций. Богатые торговцы вложили значительные средства, обеспечив надежную финансовую поддержку для планируемых мест сбора. Сама эта архитектурная форма появилась как продукт коммерческого процветания на зарождающихся этапах капитализма, достигнув вершины архитектурного и декоративного искусства своей эпохи. Эти сооружения — знаменитые гильдейские залы Шаньси-Шэньси, комплекс древних зданий, обладающих значительной исторической, научной

и художественной ценностью. Многие всемирно известные эксперты в области древней архитектуры высоко оценили архитектурное и декоративное искусство гильдейского зала Хэнань-Шаньси-Шэньси, который был признан национальным объектом культурного наследия.

Архитектурная модель зала гильдии Хэнань-Шаньси в провинции Шаньси представляет собой комплексный многофункциональный комплекс, объединяющий дворец, храм, торговый зал гильдии и жилые помещения. Его общая планировка отличается строгой симметрией, а план искусно разработан с целью создания пространственной иерархии и последовательности. Для четкого разделения основных и вспомогательных конструкций, их ориентации, выравнивания, расположения сидений и последовательной компоновки используется ряд дизайнерских приемов. Структура состоит из трех дворов внутри четырехугольника, закрепленных строгой центральной осью север-юг, которая определяет ее замкнутый характер, обращенный внутрь. Она мастерски сочетает строгий ритуальный порядок с великолепным визуальным искусством, синтезируя художественные стили юга, севера и центра Китая. Это воплощение традиционной культуры династии Цин достигает изысканного художественного уровня.

Гильдия Хэнань-Шаньси служила многофункциональным комплексом, объединяющим торговлю, общение, религию, общественное благосостояние и охрану правопорядка[1]. С коммерческой точки зрения: она защищала бизнес-интересы, предоставляя склады для путешествующих купцов и снижая операционные расходы; регулировала коммерческую деятельность, чтобы предотвратить жестокую конкуренцию; и служила центром обмена важной деловой информацией.

Эмоционально: они могут служить местом, где торговцы, находящиеся вдали от дома, могут облегчить тоску по дому, укрепляя сплоченность и чувство принадлежности; сталкиваясь с трудностями или болезнями, члены сообщества могут помогать друг другу и оказывать необходимую поддержку.

В духовном плане: организация развлекательных мероприятий для представления культуры Шэньси и Шаньси местному сообществу; проведение религиозных церемоний как важнейшего средства объединения горожан и демонстрации силы; почитание Гуань Юй (считавшегося в древности символом богатства, честности и неподкупности), который стал духовным покровителем купцов.

Архитектура зала гильдии Хэнань-Шаньси в основном состоит из входных ворот, экранной стены, оперной сцены, колокольни и барабанной башни, боковых комнат, церемониальной арки и главного зала (рис. 2)[2].

Центральная часть здания Гильдии Шаньси-Шэньси в провинции Хэнань имеет главный вход, по бокам которого расположены боковые двери, которые в совокупности называются «Тремя воротами» (рис. 3). Анализ этой архитектурной формы показывает глубокую связь купцов Шаньси-Шэньси с буддийской философией. «Три ворота» происходят от буддийского понятия трех ворот освобождения, откуда и происходит их сокращенное название. Широкое использование в строительстве искусства резьбы по камню придает ему стиль, характеризующийся величием, великолепием, роскошью и элегантностью.

При входе в зал гильдии Шаньси-Шэньси первое, что бросается в глаза, — это экранная стена, шедевр архитектурного искусства, в котором глазурованная плитка органично сочетается с резьбой по кирпичу (рис. 4). На протяжении всей истории мировой архитектуры такие экранные стены встречаются только в китайских зданиях. Обычно они располагаются внутри главных ворот или перед входом во двор, служат для перекрытия обзора, защиты от ветра, украшения двора и усиления атмосферы торжественности и спокойного величия.

За экранной стеной находится театральный павильон, который имеет двухэтажную конструкцию. На нижнем уровне расположены проходы с севера на юг, облегчающие движение посетителей. Лестницы на восточной и западной сторонах ведут прямо на сцену. Верхний

уровень состоит из двух отдельных частей: передняя часть служит местом для представлений, а задняя — гримерными и комнатами отдыха для актеров, отделенными деревянной перегородкой с узором в виде дракона (рис. 5). Этот театр служил местом сбора гильдии купцов для проведения собраний и мероприятий; во время фестивалей и праздников купцы собирались здесь.

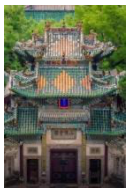
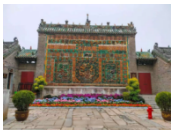
К востоку и западу от театральной сцены стоят два сооружения: Колокольня (рис. 6) и Барабанная башня (рис. 7). Эти башни имеют одинаковую архитектурную форму. Первоначально они использовались для оповещения о опасности, когда во время набегов бандитов звонили в колокол или били в барабан, но позже их звуки стали символизировать удачу, поскольку общество наслаждалось длительным миром и процветанием. Их возвышенное положение также предлагает посетителям прекрасные виды на далекие пейзажи.

Если смотреть вдоль центральной оси, за павильоном театра, здания, расположенные по обеим сторонам, соответственно вмещают боковые залы. Левое и правое крылья равномерно разделены на восемь комнат. Они в основном служили жильем и местом отдыха для гостей театра и путешествующих купцов. Передняя часть крыльев имеет решетчатые двери и окна, верхняя часть которых является полупрозрачной. Деревянные панели в нижней половине этих дверей и окон украшены резьбой с такими узорами, как скипетр руйи. Декор роскошен, а резьба выполнена с высоким мастерством (рис. 8).

Арка имеет деревянную конструкцию, в которой искусно использованы разнообразные, ритмично меняющиеся карнизы, украшенные декоративной черепицей и яркими глазурованными мифическими животными, что создает уникальную, величественную структуру. Как памятное сооружение, его основные функции включают продвижение конфуцианской этики и прославление добродетельных поступков. Таким образом, в комплексе гильдейского зала практическая функция арки заключалась в прославлении благородных добродетелей Гуань Юя, что имело глубокое культурное значение (рис. 9).

Главный зал расположен в самой северной точке центральной оси гильдейского зала, ориентированной с севера на юг, и излучает торжественность и достоинство как главное сооружение гильдейского зала Шаньси-Шэньси. По бокам главного зала расположены соответственно зал поклонения и зал святилища. Зал поклонения служит местом для проведения жертвенных обрядов, а в зале святилища находится алтарь, посвященный обожествленному генералу Гуану (рис 10). Являясь центральным элементом комплекса гильдейского зала, главный зал служит местом, где купцы собираются на собрания, обсуждают дела и принимают гостей.

Номер	Фотография	Название	Номер	Фотография	Название
рис.1		Карта распространения в провинциях Хэнань, Шэньси и Шаньси	рис.6		Колокольня Гильдии Хэнань-Шаньси
рис.2		План этажа зала гильдии Шаньси-Шэньси в провинции Хэнань	рис.7		Башня-барабан гильдии Шаньси-Шэньси в провинции Хэнань

Номер	Фотография	Название	Номер	Фотография	Название
рис.3		Вход в зал гильдии Шаньси-Шэньси в провинции Хэнань	рис.8		Боковые комнаты зала гильдии Шаньси-Шэньси в провинции Хэнань
рис.4		Экранная стена зала гильдии Шаньси-Шэньси в провинции Хэнань	рис.9		Арка Гильдии Хэнань-Шаньси-Шэньси
рис.5		Театр Гильдии провинции Хэнань-Шаньси	рис.10		Главный зал гильдии Шаньси-Шэньси в провинции Хэнань

В орнаментальном искусстве гильдейского зала Хэнань-Шаньси используются изысканные и тонкие каменные резные украшения, сложные и тщательно проработанные деревянные резные украшения, элегантные и утонченные кирпичные резные украшения, а также яркие цветные росписи. От тематики до скульптурных форм архитектурное убранство гильдейского зала достигает эстетического единства материала, формы и цвета[3]. Хотя архитектурная орнаментация по своей сути несет в себе определенные ограничения и ограничения, именно эти ограничения стимулировали изобретательность и новаторство мастеров. Сочетая виртуозные техники, они включили в свои работы такие элементы, как театральные сюжеты, исторические повествования и благоприятные мотивы животных и растений. Они также черпали вдохновение в художественных стилях дворцовой и жилой архитектуры. Это позволяет поклонникам наслаждаться богатыми коннотациями глубокой традиционной китайской культуры, одновременно оценивая декоративное искусство, достигая двойного эффекта: радости сердца и удовольствия для глаз. С точки зрения архитектурной структуры и художественной эстетики, его компактность, симметричность, художественная ценность и внутренняя неделимость имеют большое значение для художественной эстетики и фольклорных исследований[4].

Китайская архитектура славится изысканными конструкциями крыш и сложными, разнообразными карнизами. Помимо уникальных и постоянно меняющихся деревянных конструкций, еще одним важным фактором является декоративный материал — глазурованная черепица (рис. 11), которая играет незаменимую роль в достижении архитектурного эстетического эффекта. Глазурованная черепица отличается богатой палитрой ярких, ослепительных цветов. Сочетание цветов, скульптурные композиции и пространственное взаимодействие выполнены с совершенной точностью, придавая архитектурным крышам изысканную красоту. Это не только демонстрирует художественное очарование и самобытный стиль китайской архитектуры, но и отражает богатую художественную фантазию и превосходное мастерство древних ремесленников в производстве глазурованной черепицы (рис. 12).

Деревянная резьба широко представлена в архитектурном убранстве Гильдейского зала Шаньси-Шэньси. Используемые техники резьбы чрезвычайно разнообразны и включают: глубокую рельефную резьбу, при которой многослойные узоры вырезаются на плоской поверхности (рис. 13); круглую резьбу, создающую трехмерный эффект с четкими формами, видимыми под разными углами (рис. 14); ажурную резьбу, при которой вырезаются фоновые части рельефной резьбы (рис. 15); и интаглио-резьбу, при которой узоры выгравированы на плоской поверхности (рис. 16). В некоторых областях используется одна техника, чтобы подчеркнуть чистоту скульптурного выражения, в то время как в других сочетаются несколько методов для создания контрастных эффектов за счет разнообразных ремесленных навыков. Эти резьбы отражают стремление людей к счастью и миру и несут в себе ярко выраженные народные черты.

Резьба по кирпичу служит как строительным материалом, так и декоративным элементом, широко используемым в народной архитектуре Китая. Основными техниками резьбы являются неглубокий рельеф (рис. 17), линейная гравировка (рис. 18) и ажурная резьба (рис. 19). Изысканная резьба по кирпичу украшает как дома с внутренними дворами в северной части Пекина, так и народные жилища в провинции Шаньси. К династии Цин резьба по кирпичу достигла своего расцвета, достигнув замечательного художественного совершенства и став неотъемлемой частью китайского архитектурного орнамента.

Гильдейский зал Шаньси-Шэньси, построенный на частные средства купцами из провинций Шэньси и Шаньси, неизбежно был подвержен влиянию архитектурных орнаментов жилых домов Шаньси. В результате в декоративную композицию гильдейского зала были включены кирпичные резьбы. Эти резьбы были искусно и органично вписаны в архитектуру здания, создавая великолепный декоративный эффект. Они демонстрируют богатый национальный стиль и ярко выраженный региональный характер, свидетельствуя о исключительных художественных достижениях.

Среди архитектурных элементов зала гильдии Шаньси-Шэньси в Хэнане каменные резные украшения являются самыми масштабными и многочисленными. Мастера использовали такие техники, как трехмерная резьба (рис. 20), глубокий рельеф (рис. 21) и линейная резьба (рис. 22), чтобы превратить тяжелый, твердый камень в изящные, сложные формы, наделяя скульптуры особой выразительной силой. Таким образом, обилие каменных резных изделий и колонн не только повышает прочность и эстетическую привлекательность сооружений, но и символизирует прочность и долговечность пионерских предприятий купцов.

Номер	Фотография	Техника	Номер	Фотография	Техника
рис. 11		Мастерство изготовления стеклянных изделий	рис. 17		Неглубокий рельеф: вырезание многослойных узоров на плоской поверхности
рис. 12		Глазурованная крыша	рис. 18		Гравировка по линии: процесс вырезания узоров на плоской поверхности.
рис. 13		Глубокий рельеф: вырезание многослойных узоров на плоской	рис. 19		Ажурная резьба: на основе глубокой рельефной резьбы излишки материала

Номер	Фотография	Техника	Номер	Фотография	Техника
		поверхности			выдалбливаются.
рис. 14		Круглая скульптура: обладающая трехмерным эффектом	рис. 20		Трехмерная скульптура: представление различных форм под разными углами
рис. 15		Ажурная резьба: вырезанная резьба	рис. 21		Глубокий рельеф: на основе техники рельефа фоновые области выемчаты.
рис. 16		Инталия: гравировка узоров на плоской поверхности	рис. 22		Резьба по линии: гравировка узоров на плоской поверхности

Гильдия Хэнань-Шаньси является живым воплощением искусства, олицетворяя материальную сущность народного искусства династий Мин и Цин. Сочетая природные формы и гуманистические идеалы в архитектурных деталях, она использует художественный язык для отражения ценностей и духовных убеждений купеческого сословия — честности, солидарности и предприимчивости — преобразуя эти принципы в аллегорические мотивы в резьбе и упорядоченном пространственном расположении. Он воплощает единство структурной «прочности» и орнаментальной «красоты», слияние мирской «привязанности» и религиозной «искренности», а также слияние региональных «корней» с художественной «элегантностью». Этот зал оставил неизгладимый след в анналах традиционного китайского архитектурного искусства.

Примечания:

[1] Ли Ган, Сун Пейлун. Гильдии и коммерческая культура в Шаньси и Шэньси в эпоху Мин и Цин [J]. Культура Хуася, 2002. С. 22–24.:李刚，宋沛伦．明清山陕会馆与商业文化［Ｊ．华夏文化，2002. Pp. 22–24.

[2] Ли Мэйин, Лю Цун. Обзор архитектуры и анализ материалов здания гильдии Шаньси-Шэньси в провинции Хэнань [J]. Городское жилье, 2021. С. 149–150.:李玫莹，刘聪 . 河南山陕会馆建筑概貌及材料运用分析［J. 城市住宅，2021. Pp. 149–150.

[3] Чжоу Юйран. Оценка искусства резьбы по дереву, камню и кирпичу в Гильдии провинции Хэнань-Шаньси［J. Шанхайское искусство и ремесла, 2019. С. 80–83.: 周悠然 . 河南山陕会馆木、石、砖雕刻艺术赏析［J. 上海工艺美术，2019. Pp. 80–83.

[4] Тянь Чжиюн. Архитектурная скульптура и эстетические особенности зала гильдии Хэнань-Шаньси [J]. Красота и время (городское издание), 2016. С. 13–14.:田志涌. 河南山陕会馆建筑雕刻艺术和审美特性［J. 美与时代（城市版，2016. Pp. 13–14.

Сведения об авторе: Ма Юйвэнь, аспирантка, Белорусская государственная академия искусств
E-mail: 2789900891@qq.com

Information about the author: Ma Yuwen, PhD student, Belarusian State Academy of Arts
E-mail: 2789900891@qq.com