

УДК: 74.01/.09

Лу Вэйцзе

аспирант

Lu WeijieE-mail: 591400368@qq.comРоссийский государственный
художественно-промышленный
университет им. С. Г. Строганова
Stroganov Russian State University
of Design and Applied Arts

г. Москва, Волоколамское ш., д. 9, Россия, 125080

Тел.: 8(499)158-26-05

**САД СКРОМНОГО ЧИНОВНИКА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ
ФЕНОМЕНА «САДЫ ВЭНЬЖЭНЕЙ»****THE GARDEN OF A HUMBLE OFFICIAL IN THE CONTEXT OF
STUDYING THE PHENOMENON OF "GARDENS OF WENREN"**

Аннотация. В статье речь идет о Саде скромного чиновника, находящемся в Сучжоу, входящем в категорию «Сад ученого» или «Сад вэньжэнь» в типологии китайского садово-паркового искусства. Понятие вэньжэнь было распространено в Средние века и Новое время, и это, по сути своей, творческая интеллигенция своего времени, внесшая существенный вклад в развитие литературы, живописи, садово-паркового искусства, музыки, философии и др. Эти люди были своего рода «возрожденческим» типом личности, занимаясь зачастую разными видами искусства, причем не являющимися их основным заработком, но интеллектуальным досугом. В данной статье речь пойдет о садово-парковом искусстве вэньжэней, получившем в литературе название «Сад литератора» или же «Сад ученого». В китайской традиции это название стало прямым переносом идеи живописи литераторов на садово-парковое искусство.

Ключевые слова: садово-парковое искусство; ландшафтный дизайн; философия; искусство; культура.

Annotation. The article is about the Humble Official's Garden, located in Suzhou, which is included in the category "Scholar's Garden" or "Wenren Garden" in the typology of Chinese garden art. The concept of wenren was widespread in the Middle Ages and Modern times and this, in essence, was the creative intelligentsia of their time, who made a significant contribution to the development of literature, painting, landscape art, music, philosophy, etc. These people were a kind of "renaissance" type of personality, often engaging in different types of art, which are not their main income, but intellectual leisure. In this article, we will talk about the gardening art of wenren, which in the literature is called the "Literati Garden" or "Scholar's Garden". In the Chinese tradition, this name became a direct transfer of the idea of painting by writers to landscape gardening art.

Key words: landscape art; landscape design; philosophy; art; culture.

До сих пор понятие «сад литератора» является той категорией садов, которая нуждается в уточнении. Прежде чем объяснять это понятие, необходимо сначала объяснить понятие «сад». Это связано с тем, что в истории садового

искусства сады принимали разные формы, стили и планировки древних и современных садов весьма различны. По сути своей, однозначно ответить на вопрос: «Что такое сад?» в разные эпохи невозможно – его вид искусства постоянно трансформировался.

Концепция «Сад литератора» была впервые предложена современным ученым-исследователем садов Чэнь Цунчжоу (1). В 1985 г. в начале своей статьи «Китайская поэзия и китайское садовое искусство» он отметил: «Китайские сады называют "садами литераторов". Это садовое искусство, пронизанное культурой книжников» [11, с. 41]. Чэнь Цунчжоу непосредственно употребил выражение «сад литератора» для обобщения понятия «китайского сада» в контексте влияния китайской поэзии на классическое садовое искусство. Фактически сад литератора, упомянутый Чэнь Цунчжоу, является садом литератора в общем смысле, что подчеркивает его типичный характер. Это связано с тем, что с момента расцвета садов литераторов другие типы садов, такие как императорские сады, храмовые сады, сады правительственных учреждений и т. д., подверглись влиянию садов литераторов [11, с. 41].

Концепция понятия «сад литератора» была сформулирована по принципу представления о вэньжэнь-хуа – «живописи литераторов», изучение которой началось гораздо раньше. В области садового искусства, после того как Чэнь Цунчжоу предложил концепцию «садов литераторов», другие ученые также начали упоминать в своих работах. Однако результаты специализированных исследований по этому вопросу немногочисленны и не могут сравниться с исследованиями по живописи вэньжэнь. Причина, прежде всего, в особенностях самого садово-паркового или ландшафтного искусства, являющегося трехмерным пространственным искусством, требующим много материальных и трудовых затрат. Идеи, которые выражаются посредством ландшафта, пронизывают весь сад.

Некоторые же исследователи до сих пор считают, что не следует выделять сады литераторов как отдельную область исследования. С другой стороны, если мы посмотрим на живопись, то увидим, что выделено множество школ

традиционной китайской живописи с разнообразными техниками и стилями, выделяются даже стили отдельных художников. Поэтому, как мы считаем, необходимо углубить исследование садов и сделать более дробное деление, основанное на комплексном художественно-стилистическом анализе.

После Чэнь Цунчжоу Чжоу Вэйцюань (2) в 1990 г. в книге «История классических китайских садов» впервые дал четкое определение саду литератора: «Сады литераторов относятся к садам ученых-литераторов, которые воспроизводят идеализированные представления и мораль, основанные на идеале отшельничества, характерном для литераторов. Это понятие включает не только сады, созданные или принадлежащие литераторам, но и те, которые созданы под влиянием культуры литераторов. Сад литератора не просто показывает взаимоотношения между садово-парковым искусством, поэзией и живописью в том, что касается техник и методов создания сада, но самой душой садового искусства является независимый характер, система ценностей и эстетические представления литераторов» [10, с. 168]. Чжоу Вэйцюань предложил трактовать понятие «сада литератора» в узком и широком смысле. В широком смысле это сад, созданный в соответствии со вкусовыми предпочтениями литераторов, тогда как в узком смысле это сад или принадлежащий литератору, или созданный при его непосредственном участии. Кроме того, Чжоу Вэйцюань также проследил историю развития садов литераторов (в узком смысле). Как показало его исследование, сады литераторов возникли в эпохи Вэй и Цзинь, приобрели популярность в эпоху Тан, получили дальнейшее развитие в эпоху Сун и достигли зрелости в эпохи Мин и Цин. После Чжоу Вэйцюаня, Цао Линди [5, с. 126], Цзинь Сюэчжи [8, с. 368], Ван И (3) [1, с. 269], Чжао Сыи (4) [9, с. 35] и другие ученые также посвятили работы исследованию садов литераторов. Они переосмыслили сады вэнжэней в узком смысле, также ввели понятие «садов литераторов се-и», то есть «выражающих идею», чтобы подчеркнуть индивидуальные особенности сада литераторов.

Лю Тяньхуа (5) считает, что «все сады, принадлежащие литераторам, можно назвать садами литераторов». Кроме того, к этой категории по своему характеру

относятся и сады правительственных учреждений, построенные некоторыми литераторами в бытность чиновниками [2, с. 56]. Цао Фаньжэнь (6) назвал сады литераторов «ландшафтными садами литераторов се-и», обосновывая это тем, что «частные сады в основном расположены в области гор и рек и используются литераторами для отдыха» [6, с. 108]. Хотя академические круги дают разные названия садам литераторов, но цель их одна и та же и указывает на самую важную особенность, отличающую такие сады от других типов садов, а именно – на вкусовые предпочтения литераторов или их поэтическое очарование. Сады литераторов – это сады ученых-литераторов, воплощающие их интеллектуальность и мораль. Интерес литераторов к сочетанию поэзии, живописи и искусства сада является наиболее важной характеристикой искусства сада литератора.

Сады литераторов – это продукт развития китайских садов на определенном историческом этапе, художественный образ для них столь же важен, как и пространственный. Однако сады изначально не были художественными, формирование этого качества заняло длительный исторический период. Судя по истории развития садов литераторов, первоначально они были преобразованы из садов частных усадеб некоторых литераторов. К концу периода Восточная Хань часто происходили войны, система равномерного наделного землепользования была нарушена, и часто происходили слияния земель. Большое количество гор, лесов, полей и озер были заняты частными лицами и стали частными усадьбами. После того, как в эпоху Восточная Цзинь обстановка в обществе стала стабильной, литераторы начали покупать землю и вести хозяйство. В их усадьбах в основном занимались выращиванием фруктов и овощей, а также шелководством, рыболовством, охотой и другими отраслями сельского хозяйства. Имея усадьбу в качестве финансовой поддержки, литераторы могли жить неторопливой жизнью «с рыбалкой, наслаждением пейзажами и литературой» (7) [4, с. 79]. Усадьба также стала объектом воспевания и изображения в пейзажной поэзии и живописи. Хотя приусадебный участок в то время содержал в себе некоторые художественные

элементы, назвать его полноценным садовым ансамблем все еще нельзя. Обретение статуса ландшафтного памятника произошло постепенно – в процессе формирования садов литераторов. Следовательно, с этой точки зрения усадьбы в эпохи Восточная Цзинь, Суй и Тан, такие как «Шининшу» Се Линъюня и «Ванчуань» Ван Вэя, хотя и принадлежат литераторам, не считаются садами литераторов в полном смысле. Ключевая особенность сада литератора – это его единство с поэзией и живописью и их внедрение в пространство.

Сад скромного чиновника, основанный в начале XVI в., является примером классического китайского сада южных провинций Китая, представляя собой настоящий шедевр в истории китайской ландшафтной архитектуры, один из четырех самых выдающихся садовых ансамблей Китая (рисунок 1). Сад скромного чиновника расположен на улице Дунбэй в районе Лоумэнь в городе Сучжоу провинции Цзянсу, его площадь в настоящее время составляет около 5200 квадратных метров, изначальная была гораздо больше. Сад проектировался в течение двадцати лет чиновником, потерявшим государственную службу и вынужденным жить вдали от императорского двора.

Сад разделен на четыре части: восточную, центральную, западную и жилую. Жилое строение представляет собой типичное жилище Сучжоу, оформленное в настоящее время как выставочное пространство Музея садового искусства.

Восточная часть сада самая просторная и светлая. Здесь есть холмы и луга, бамбуковые заросли и сосны, а также извилистые ручейки. Центральным сооружением является Зал Орхидей и Снега, также здесь есть павильон Божественной весны.

Центральная часть сада является самой важной, ее пространство навевает ощущение гармонии и покоя, практически треть ее площади занимает гладь озера. Здесь много скрытых уютных построек, окруженных пышными деревьями, и самой интересной является Павильон Далекого Благоухания. Еще одной живописной постройкой является выгнутый мост, поэтичное название которого переводится как «Летящая радуга».

Западный сад выделяется наличием изысканной архитектуры. Центральный павильон имеет два зала: Зал восемнадцати камелий и Зал тридцати шести пар уток-мандаринок. У центрального пруда Западного сада находится Павильон отражающейся пагоды – здесь создается иллюзия, что ярусное сооружение вырастает прямо из воды.

Ландшафт Сада скромного чиновника организован вокруг водных объектов – здесь есть пруды, реки, ручьи. Четко выделены основные и второстепенные элементы, садовые элементы бывают сосредоточены вместе или наоборот разъединены, здесь сформированы разные зоны, разделенные возвышенностями, строениями и деревьями, что создает разнообразие ландшафта.

Сад скромного чиновника, имеющий богатую историю, изначально был частной резиденцией чиновника эпохи Мин Ван Сяньчэня, вернувшегося на родину после завершения своей карьеры. Сад был назван по строчке из «Оды о привольной жизни» Пань Юэ (8) эпохи Западная Цзинь: «Такая жизнь вполне подходит такому скромному чиновнику, как я» [3, с. 8]. Великий художник умэньской школы Вэн Чжэньмин лично принимал участие в проектировании Сада скромного чиновника и посадил в саду глицинию. Строительство Сада скромного чиновника заняло шестнадцать лет. Ван Сяньчэнь потратил на это большую часть своего состояния, используя дерево из Чанбайшаня и камень из Тайху как материалы для сада. Сад скромного чиновника в исторической долине реки пережил множество изменений, однако дошел до нашего времени в довольно аутентичном виде.

*Рисунок 1 – Павильон 36-ти пар уток-мандаринок в Саду скромного чиновника.
Рисунок автора*

Прежде всего обратим внимание на выбор места. В «Искусстве сада» (9) указывается: «Выбор места должен быть уместным, чтобы создание сада было гармоничным» [7, с. 196]. Из этого следует, что выбор места – первостепенный фактор, который следует учитывать при проектировании сада. Подходит ли рельеф, соответствует ли окружающая среда, богаты ли ресурсы леса и растительности, насколько благоприятны географические условия – все это важные аспекты при выборе места для сада. Из-за различий в местоположении темы и содержание сада часто различаются. Место, выбранное для Сада скромного чиновника в родном городе Ван Сяньчэня, – Сучжоу, сочетает в себе как живописное природное окружение, так и богатый историко-культурный контекст – здесь жили многие выдающиеся люди своего времени, также здесь находятся интересные архитектурные памятники, все это в своем взаимодействии создает интересную среду, влияющую на концепцию садово-паркового пространства. Сад скромного чиновника находится в торговом районе города и не имеет панорамы природных мест, поэтому темой создания сада является «скромный чиновник». «Много воды, наполняющей все», – основное условие создания сада. Источник воды в Саду скромного чиновника – это подземные ключи, его система циркуляции воды отличается от других садов, имея несколько малых циклов внутри одного большого. Из этого видно, что точность выбора местоположения является гарантией и основой успешного проектирования сада. Дизайнеру необходимо обладать особым видением, чтобы понять основную структуру сада по его рельефу.

Второй элемент Сада скромного чиновника – это планировка. Как было сказано, сады Сучжоу обыкновенно маленькие и изящные, подобно драгоценным камням в шкатулке, но Сад скромного чиновника имеет свой уникальный стиль и довольно масштабен по сравнению с остальными, что обусловлено выделенной под него площадью, во много раз превышающей площадь других ансамблей. В императорских садах здания часто стоят ближе друг к другу, но в Саду скромного чиновника постройки расположены далеко друг от друга, некоторые из них едва заметны среди пейзажа, и при легком тумане беседки и пагоды кажутся то

исчезающими, то появляющимися. Все окружающее пространство пропитано мистическими красками, как будто в сказке, погружая человека в этот мир и заставляя его забыть о реальности.

Рисунок 2 – Сяофэйхун в Саду скромного чиновника. Рисунок автора

Когда рассматривается более детально часть Сада скромного чиновника, он непредсказуемый и естественный, тихий, уединенный и изысканный. При сооружении садовых построек должно избегать осевой симметрии. Традиционные симметричные структуры императорских садов здесь не применяются. Центральная ось Сада скромного чиновника проходит с севера на юг, в центре ее расположен Зал отдаленных ароматов, южная сторона напрямую выходит на боковой вход в сад. Чтобы избежать создания впечатления четкой осевой линии, создатели установили в саду горку из желтого камня. Таким образом, от ворот сада до Зала отдаленных ароматов нет прямого пути вдоль осевой линии. Кроме того, в Саду скромного чиновника используются в качестве перегородок горки и камни, мостики, цветы и деревья, беседки и павильоны, а эти скрытые и открытые элементы взаимно дополняют друг друга, не являясь монотонными и способствуя созданию изящной композиции, погружая человека в атмосферу «глубокого двора». Они расставлены гармонично, искусно обеспечивая защиту частной жизни владельца сада, как в случае с Сяофэйхун в Саду скромного чиновника (рисунок 2).

Итак, Сад скромного чиновника, спроектированный в городе Сучжоу, являясь типичным садом литераторов, обладает изрядной долей уникальности, делающей его шедевром садово-паркового искусства. Он был спроектирован в районе с богатой историей и культурой, с одной стороны, в гуще городской суеты

– с другой, что повлияло на его концепцию и уникальность. Это самый крупный ландшафтный ансамбль города, обладающий изящной композицией, разделенной на четыре части. Здесь чередуются открытые и закрытые пространства, много уединенных строений и водных пространств, путешествие по саду дает зрителю каждый раз новые разнохарактерные живописные виды.

Примечания

1. Чэнь Цунчжоу – китайский архитектор и ландшафтный дизайнер. Японцы называют Чэнь Цунчжоу «первым человеком в изучении китайских садов», а американцы – «отцом китайских садов». Его труды всесторонне и систематически рассматривают наследие традиционной китайской теории искусства сада, а также создают новую теорию китайского сада. Он стал первым современным человеком, который открыл миру китайское садовое искусство.

2. Чжоу Вэйцюань, знаменитый китайский художник традиционной архитектуры и садов, долгое время занимался архитектурным образованием, проектированием, а также исследовательской работой по китайским садам и китайской архитектуре, опубликовал более тридцати работ о садах, ландшафтах, древней архитектуре и архитектурных теориях, а среди его основных научных трудов – «История классических китайских садов», представляющая собой собрание наиболее важных работ в истории китайских садов. Чжоу Вэйцюань однажды высказал два известных тезиса. Во-первых, сады искусственно создаются людьми, чтобы компенсировать оторванность от естественной среды. Во-вторых, сад – жизненная среда для наслаждения, отдыха и прогулок, созданная с целью воспроизведения визуальной красоты ландшафта на определенной территории, при создании которой используются или воспроизводятся природные или искусственные ландшафты, растениеводство, архитектурная планировка, питомники с птицами.

3. Научный сотрудник Китайской академии общественных наук, он рассматривает основные морфологические характеристики классического садового искусства и его исторический процесс в целостной древнекитайской культурной системе.

4. Директор Института средового дизайна и паблик-арта Юго-Восточного университета, Чжао Сии давно занимается дизайном и теоретическими исследованиями в области средового искусства. В этой книге он сравнивает и изучает китайскую живопись и традиционный письменный сад и приходит к выводу, что эти два вида искусства находятся на одной линии, что еще раз дает людям почувствовать, что искусства взаимосвязаны.

5. Изучив классические сады под руководством знаменитого садовода профессора Чэнь Цунчжоу, Лю Тяньхуа в основном занимается исследованием эстетики садов, архитектурной эстетики, китайской и западной архитектурной культуры. Автор этой книги рассказывает о классической культуре китайских садов – от пейзажей до стихов, от техники садоводства до методов экскурсий – и подробно описывает бесконечные детали тысячелетних садов.

6. Пань Фаньжэнь известный эстетик, основатель современной китайской экологической эстетики, давно занимается преподаванием и научными исследованиями в области эстетики и литературы, находится на ведущем уровне в исследованиях экологической эстетики, эстетического образования, литературы и эстетики в Китае. Предложенный им термин «сад шаньшуй се-и» полностью отражает сущность традиционной китайской культуры, сад «шаньшуй се-и» имеет важное современное значение и универсальную значимость как квинтэссенция мудрости классической китайской эстетики сада, он может предоставить важные ресурсы для построения теорий современной экологической эстетики.

7. Фан Сюаньлинь, деятель эпохи Тан, занимал пост главного секретаря государственной канцелярии, обладал высоким интеллектом, отличными заслугами и выдающимся положением. Выдающийся ученый-литератор своего времени.

8. Пань Юэ родился в эпоху династии Западная Цзинь, происходил из конфуцианской семьи и вошел в историю как знаменитый писатель, а также символ мужской красоты, образец изящества ученого-литератора. Впервые начал разрабатывать тему скорби в китайской литературе.

9. Знаменитый трактат эпохи Мин авторства Цзи Чэна. Также переводится как «Юанье». Цзи Чэн (второе имя Уфу) был даосом. Родился в десятый год правления императора Ваньли (1582-1642). В «Юанье» зафиксированы основные теоретические достижения искусства сада, виды садов, основные принципы и конкретные способы их обустройства. Это один из самых важных в истории китайского сада трудов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ван И. Сад и китайская культура. Шанхай: изд-во Шанхай жэньминь, 2014. М. 269 с.
2. Лю Тяньхуа. Прогулка по китайскому саду. Цзянсу: изд-во Цзянсу фэнхуан вэньи, 2022. С. 56.
3. Пань Юэ. Ода о привольной жизни // Сокровища тушницы знаменитых художников истории Китая. Гирин: изд-во Цзилинь вэньши, 2011. С. 8.
4. Фан Сюаньлин. Династийные истории. Книга Цзинь. О жизни Се Аня / Под. ред. Лян Маньцан. Пекин: изд-во Чжунго шэхуэй кэсюэ, 2022. С. 79.
5. Цао Линди. Культура китайского сада. Пекин: изд-во Чжунго цзяньчжу гунье, 2005. С. 126.
6. Цао Фаньжэнь. Пусть и созданный человеком, он словно часть Природы – эстетические представления о садах се-и шаньшуй и их современное значение. // Вэньи яньцзю («Исследования литературы и искусства»). 2018. № 1. С. 108.
7. Цзи Чэн. Юанье / Пер. Ху Тяньшоу. Чунцин: изд-во Чунцина, 2009. С. 196.
8. Цзинь Сюэчжи. Эстетика китайского сада. Цзянсу: изд-во Цзянсу вэньи, 1990. С. 368.
9. Чжао Сыи. Китайская живопись литераторов и сады литераторов се-и. Пекин: изд-во Чжунго дяньли, 2006.
10. Чжоу Вэйцюань. История китайских классических садов. Пекин: Издательство Университета Цинхуа, 2008. С. 168.
11. Чэнь Цунчжоу. Китайская поэзия и китайское садово-парковое искусство // Вестник Янчжоуского педагогического института. Социальные науки. 1985. № 3.