

Sun Yanzhan

Post graduate student

Moscow State Pedagogical University

e-mail: sunyanran@yandex.ru

Moscow, Russia

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-3-30-35

SYMBOLISM OF THE THREE FRIENDS OF WINTER PLANT MOTIF ON THE TRADITIONAL CHINESE WHITE AND BLUE QING HUA CI PORCELAIN

Summary: The Three Friends of Winter are symbolic plants in Chinese culture. With the development of the Three Friends of Winter motif in Chinese painting, similar images began to be created in the decorative patterns of ancient Chinese porcelain. The article explores

the symbolism and artistic value of the Three Friends of Winter on the example of the decorative patterns of Chinese porcelain.

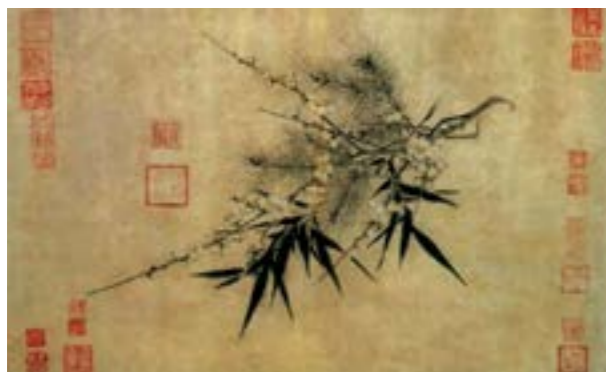
Keywords: ancient China, porcelain, plants, symbolism

The composition Three Friends of Winter (岁寒三友) is a traditional motif in Chinese art that has its own symbolic meaning; it is also present on porcelain. The composition comprises a pine tree (an evergreen tree), a bamboo tree (a symbol of a noble man), and a plum tree, embodying high morality. In cold winter, these three plants retain vital energy; therefore, they are symbols of perseverance and nobility of spirit in Chinese culture, giving the motif its name, the Three Friends of Winter.

The pine, bamboo, and blossoming plum are typical plants with symbolic meaning in Chinese art. In Chinese literature and painting, there are two ways of expressing feelings, which are called 借物抒情,

that is expressing the author's feelings through depicting objects or landscapes, and 寓情于物, which means the author puts their feelings into concrete objects or events. Traditionally, pine, bamboo, and plum are such objects that serve the purpose of expressing the author's feelings or ideas. In Chinese culture, they are believed to not be afraid of the cold and maintain vitality in difficult conditions. On the one hand, they represent people with noble character and those who live positively without fear or difficulties, and on the other hand, artists usually praise their strong vitality through various artistic means.

Pine, bamboo, and plum are very popular subjects in Chinese painting. Artists used their images to depict noble men. Pine trees were often depicted in murals as early as the Tang Dynasty (7th century), and in later times, they often appeared in traditional Chinese landscapes. Bamboo first became an independent image owing to an artist of the 11th century, Wen Tong, who founded the Huzhou school (湖州竹派) and developed bamboo painting into a separate direction (墨竹). Moreover, plum blossoms, or more precisely, plum painting (墨梅, "plum painted in ink"), is a very significant stylistic and thematic direction of Chinese painting, the final design of which can be attributed to the 11th century;

Ill.1. Song Dynasty, Zhao Mengjian, The Three Friends of Winter 岁寒三友, 24,3 cm×23,3 cm, Chinese painting, the National Palace Museum, Taipei

it is connected with the work of artist Yang Wujiu, who inspired many other masters. At the same time, the composition of three plants was proposed by artist Zhao Mengjian in the 13th century, giving rise to the Three Friends of Winter motif in Chinese art (ill.1).

In Chinese decorative art, influenced by Chinese painting, images of pine trees, bamboo, and plum blossoms were also widely used. The Three Friends of Winter decorative motif, sometimes picturing stones or cypress trees instead of plum or pine trees to form the image of the Three Friends of Winter, was often used in the ancient Chinese Qing Hua Ci porcelain. This decorative motif had numerous artistic uses in the Qing Hua Ci porcelain. It is found in different variations, as a separate motif, or in combination with other patterns; the composition may also vary. In all cases, plants symbolise high moral qualities, perseverance, and strength of character. The historical period, covering the Yuan, Ming, and Qing eras from the 13th to the 20th centuries, when the Qing Hua Ci porcelain continued its development and was influenced by classical painting, was quite long. At each stage of development, porcelain makers followed different trends when depicting pine, bamboo, and plum blossoms on Qing Hua Ci products. The deep symbolism of the patterns gave the blue and white Qing Hua Ci porcelain great cultural significance and earned the love of the Chinese nobility and common people.

The decorative art of the Qing Hua Ci porcelain from the 13th to the 20th centuries is most artistically valuable. Let us consider the decorative patterns on porcelain from individual historical stages and analyse their evolution and symbolic meaning.

During the Yuan Dynasty (1279-1368), decorations depicting the Three Friends of the Year were made both in state pottery workshops (where porcelain was made to order from the nobility) and in private ones (where porcelain products were made for ordinary people). Mostly these were glasses with high stems, vases, and jugs. The decor made in state pottery workshops was highly detailed, while the decor made in private pottery workshops was often crudely graphic and contained less detail. The Qing Hua Ci porcelain of the Yuan Dynasty in the style of the Three Friends of Winter was decorated with a pine tree, two branches of a blossoming plum, two bamboos, empty space with stones in which the pine tree is bending freely, and pine needles are sharp. Bamboo is straight and upright; bamboo joints are thin in the middle and thick at both ends, and bam-

boo leaves are wide and thick. Plum branches were drawn without leaves, covered with flowers, often with five petals on each (ill.2).

The Three Friends of Winter motif was popular on the Ming-era Qing Hua Ci porcelain (ill.3). At the same time, the porcelain of early and middle Ming is quite different. The early Ming Dynasty is best represented by the Hongwu period (1368-1398, reign of the Hongwu Emperor of the Ming Dynasty) and the Yongle period (1402-1424, reign of the Yongle Emperor, Ming Dynasty), which feature 14th-century decorative motifs generally characteristic of the Yuan Dynasty; however, the patterns are more concise and not burdened with unnecessary details. The pine tree is the main object in the composition; the needles on the branches of the pine trees were drawn more densely, sometimes depicted in bunches. Plum blossoms are arranged in an orderly manner and are often blurred. The touching contours of all flowers are a distinctive feature of the image of plum flowers. By the beginning of the 15th century, there was a desire for greater simplicity and naturalness in the decorative patterns of porcelain. Thus, pine branches were drawn thinner, and needles were drawn in bunches. The bamboo stems were also drawn very delicately. Plum flowers on branches that were drawn sparse and small looked very elegant on porcelain of this period. The mid- and late-Ming Dynasty

Ill.2. Yuan Dynasty. Porcelain decoration, The Three Friends of Winter.

Ill.3. Yuan Dynasty. Porcelain decoration, The Three Friends of Winter.

is best represented by works from the Chenhua period (1464-1487), reign of Emperor Chenhua, Ming Dynasty) and the Wanli period (1572-1620, reign of Emperor Wanli, Ming Dynasty), in which decorative motifs of the late 15th century have very fine lines and a two-line inking and colour fill method were

Ill.4. Qing Dynasty. Porcelain decoration, The Three Friends of Winter.

used. Pine needles are shaped like clusters, cross-shaped. Bamboo leaves are very small and outlined with double lines. Plum flowers are also very small. Decorative motifs on porcelain during the Wanli reign were often independent works that contained a narrative element. For example, the plot pictured an admiration of plum blossoms while sitting under the canopy of a pine tree. The pine needles were drawn big, and the bamboo stems were large and rough, devoid of the grace of earlier paintings.

The frequency of occurrence of the Three Friends motif on the Qing Hua Ci porcelain during the Qing Dynasty was lower than during the Ming Dynasty. At this time, the Three Friends of Winter (pine, bamboo, and plum motifs) are best represented by the products of the mid-Qing Dynasty (1661-1796) (ill.4). The decorative motifs of this time are realistic in style and completely different from previous periods. Pines were generally drawn as very thick and strong, while bamboo was long and leafy. Plum blossoms were often replaced by entire plum trees; both with buds and delicate blossoms in full bloom, they were commonly used in conjunction with auspicious motifs.

Thus, the Three Friends of Winter (岁寒三友) motif on the Qing Hua Ci porcelain evolved and changed in each period; however, its symbolism remained the same. Chinese culture and artistic creativity are characterised by allegories and the desire to express feelings through the depiction of objects. On the one hand, the combination of pine trees, bamboo, and plum blossoms in the decoration symbolises the noble and strong spirit of Chinese art and culture, and on the other hand, it praises people with noble character. The decorative motifs of traditional Chinese blue and white the Qing Hua Ci porcelain are carriers of Chinese culture, which is an important reason for the popularity and preservation of its tradition over the centuries.

REFERENCES:

1. Kong, Liuqing. 2003. *History of Chinese Art of Painting Ceramics*. Nanjing, China: Southeast University Press.
2. Yu Jiazhen, Fan Lanxuan, Zhang Yalin. "Classification Study of Tsinghua Porcelain Patterns in Jingdezhen Official Kilns in the Ming Dynasty", *Ceramic Science and Art*, Jingdezhen City, November 2023, pp.80-84.
3. Zuo, Yang. "Analysis of the Allegory and Expression of Auspicious Patterns in Keladon Porcelain of the Qing Dynasty. Based on the Example of Keladon Porcelain of the Kangxi, Yongqian and Qian Dynasties", *Dazhang Art*, Tianjin, December 2023, pp.50-52.
4. Hu, Yuan, Shi Zeng. "Talk about the Artistic Style of the Three Friends Blue and White Porcelain of the Yuan, Ming and Qing Dynasties, and its Reasons", *Culture and Art*, Hangzhou, no.33, pp.6465.

Сунь Яньчжань

аспирант

Московский государственный педагогический университет

e-mail: sunyanran@yandex.ru

Москва, Россия

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-3-30-35

СИМВОЛИКА РАСТИТЕЛЬНОГО МОТИВА «ТРИ ДРУГА ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ» В БЕЛО-СИНЕМ ФАРФОРЕ ЦИНХУА ТРАДИЦИОННОГО КИТАЯ

Аннотация: Для китайской культуры и художественного творчества характерны аллегории и стремление к выражению чувства через изображение вещей. В статье рассматривается композиция «три друга холодной зимы» (кит. *суй хань сань ю*, 岁寒三友) – традиционный мотив китайского искусства, имеющий свое символическое значение и присутствующий, в том числе,

и на фарфоре. Композиции из сосны, бамбука и цветов сливы в декоре, с одной стороны, символизируют благородный и сильный дух китайского искусства и культуры, а с другой – восхваляют людей с благородным характером.

Ключевые слова: древний Китай, фарфор, растения, символика.

Композиция «три друга холодной зимы» (кит. *суй хань сань ю*, 岁寒三友) – традиционный мотив китайского искусства, имеющий свое символическое значение и присутствующий, в том числе, и на фарфоре. Композиция представляет из себя изображенные вместе сосну (вечнозеленое дерево), бамбук (символ благородного мужа), и сливу, воплощающую высокую нравственность. В холодное зимнее время эти три растения сохраняют жизненную энергию, и потому в китайской культуре являются символами стойкости и благородства духа, что и дало мотиву его название «три друга холодной зимы».

Сосне, бамбуку и сливе в китайском искусстве придается особое значение. В китайской литературе и живописи различают два широко используемых подхода к художественному выражению – *цзе у шу цин* (借物抒情), т.е. выражение чувств автора через предмет или пейзаж, и *юй цин юй у* (寓意), т.е. вкладывание чувств автора в конкретный изображаемый предмет или событие. Традиционно сосна, бамбук и слива являются такими предметами, служащими цели выражения чувств или идей автора. В китайской культуре считается, что они не боятся морозов

и обладают большой жизненной энергией, которую они сохраняют даже в самых суровых условиях. С одной стороны, они могут символизировать благородного и высоконравственного человека, который не теряет присутствия духа в тяжелой ситуации. С другой стороны, китайские художники также любили восхвалять жизнелюбие самих растений в своем творчестве.

Таким образом, сосна, бамбук и слива – излюбленные мотивы китайской традиционной живописи. При их помощи также создавался облик благородного мужа. Сосны уже в танскую эпоху, в VII в., часто изображались в настенных росписях, и впоследствии стали популярны и в пейзаже *шаньшуй*. Бамбук впервые стал самостоятельным предметом изображения благодаря художнику XI в. Вэнь Туну, давшему начало Хучжоуской школе (кит. Хучжоу чжу пай, 湖州竹派) и бамбуку как отдельному направлению в живописи – *мо-чжу* (кит. 墨竹). Цветы сливы – а точнее, живопись сливы, *мо-мэй* (кит. 墨梅, досл. «слива, нарисованная тушью») – также очень значимое стилистико-тематическое направление китайской живописи, окончательное оформление которого можно отнести к XI в. и связать

с творчеством художника Ян Уцзю, вдохновившего многих других мастеров. Композиция из трех растений одновременно была предложена в XIII в. художником Чжао Мэнцзянем, что и дало начало мотиву «три друга холодной зимы» в китайском искусстве (илл.1).

Под влиянием живописи, образы сосны, бамбука и цветущей сливы также начали использоваться в китайском декоративно-прикладном искусстве. Так, в бело-синем фарфоре цинхуа (кит. 青花瓷, *цинхуа-цы*, досл. «фарфор с синими цветами») часто встречалась композиция «три друга холодной зимы». Иногда сосна или слива в составе композиции могли заменяться кипарисом или камнем. У рассматриваемого декоративного мотива в фарфоре цинхуа нашлось множество применений. Он встречается в разных вариациях, как отдельный мотив, или в сочетании с другими узорами, различаться может и сама композиция. Во всех случаях растения символизируют высокие моральные качества и стойкость, силу характера. Исторический период, охватывающий эпохи Юань, Мин и Цин, с XIII по XX вв., когда фарфор цинхуа продолжал свое развитие и находился под влиянием классической живописи, достаточно длительный, и на каждом этапе развития мастера-создатели фарфора следовали разным тенденциям при изображении сосны, бамбука и цветущей сливы на изделиях цинхуа. Глубокий символизм узоров придал бело-синему фарфору цинхуа большую культурную значимость и заслужил ему любовь китайской знати и простого народа.

Наибольшую художественную ценность как декоративно-прикладное искусство имеют изделия цинхуа XIII-XX вв. Рассмотрим декоративные узоры на фарфоре отдельных исторических этапов и проанализируем их эволюцию и символическое значение.

В эпоху Юань композиция «три друга холодной зимы» встречается как на изделиях казенных гончарных мастерских (где делался фарфор по заказу знати), так и в частных мастерских (где изготавливались фарфоровые изделия для простых людей). Преимущественно это были бокалы на высокой ножке, вазы и кувшины. Изделия, изготавливавшиеся в казенных гончарных мастерских, отличались тонкой детализацией, тогда как фарфор из частных гончарных был более груб, а узоры обычно были менее подробно прорисованы. Композиция «три друга холодной зимы» эпохи

Юань – это, как правило, изображение одного дерева сосны, двух веток цветущей сливы и двух стеблей бамбука, при этом композиция могла дополняться камнями, сосны изображались изогнутыми, с острыми иголками-листьями. Бамбук рисовался прямым, утончающимся в середине стебля, с крупными широкими листьями. Ветви сливы рисовались без листьев, покрытыми цветами, часто с пятью лепестками на каждом (илл.2).

Мотив «три друга холодной зимы» был популярен на фарфоре цинхуа эпохи Мин (илл.3). При этом фарфор ранней и средней Мин достаточно сильно отличается. Из раннего минского фарфора цинхуа наиболее примечательны изделия периода правления Хунъю (1368-1398 гг.) и Юнлэ (1402-1424 гг.). Декоративные мотивы XIV в., в целом, сохраняют характерные особенности, которые были типичны еще для юаньского фарфора, но при этом более лаконичны и не утяжелены лишними деталями. Главной в композиции является сосна, при этом иголки на ветках сосен рисовались более плотно, иногда изображались пучками. Цветы сливы располагались на ветках слив упорядоченно, но более размазано. Отличительной особенностью изображения цветов сливы являются соприкасающиеся контуры всех цветков. К началу XV в. в декоративных узорах фарфора наметилось стремление к большей простоте и естественности изображения. Так, ветки сосен рисовались более тонкими, а иголки – пучками. Стебли бамбука также рисовались очень тонко. Очень изящно выглядели на фарфоре этого периода цветы сливы на ветках, которые рисовались редкими и маленькими. Средняя и поздняя Мин наилучше всего представлена изделиями периода правления Чэнхуа (1464-1487 гг.) и Ваньли (1572-1620 гг.). Отличительная особенность декоративных узоров фарфора цинхуа второй половины XV в. – чрезвычайная тонкость линий и использование метода двойного контура с последующим закрашиванием. Иголки сосен изображались пучками, крестообразно. Листья бамбука рисовались маленькими, но с использованием двойного контура. Также очень маленькими были и цветы сливы. Декоративные мотивы фарфора периода правления Ваньли часто были самостоятельными произведениями, в которых был элемент повествования – например, обыгрывался сюжет с любованием цветами сливы сидя под сенью сосны. Иголки сосен рисовались большими, стебли бамбука – крупными

и грубоватыми, лишенными изящества более ранних росписей.

В эпоху Цин композиция «три друга холодной зимы» реже использовалась для украшения фарфора по сравнению с минским периодом. Наиболее репрезентативны с точки зрения растительного мотива «три друга зимы» (сосна-бамбук-слива) изделия средней Цин – 1661-1796 гг. (илл.4). Декоративные узоры этого времени совершенно отличаются по стилю от предшествующих периодов и более реалистичны. Сосны, как правило, рисовались массивными, бамбук – тонко, с длинными коленцами и густой, пышной листвой. Слива часто присутствовала в композиции не в виде дерева, но в виде бутонов и уже распустившихся цветов в сопровождении благопожелательных орнаментов.

Итак, декоративный узор «три друга холодной зимы» на фарфоре цинхуа развивался и менялся на каждом историческом этапе, но его символическое значение оставалось неизменным. Для китайской культуры и художественного творчества характерны аллегории и стремление к выражению чувства через изображение вещей. Композиции из сосны, бамбука и цветов сливы в декоре, с одной стороны, символизируют благородный и сильный дух китайского искусства и культуры, а с другой – восхваляют людей с благородным характером. Декоративные мотивы традиционного китайского сине-белого фарфора цинхуа являются носителями китайской культуры, что является важной причиной популярности и сохранения его традиции на протяжении столетий.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Kong, Liuqing. 2003. История китайского искусства росписи керамики. Nanjing, China: Southeast University Press.
2. Yu Jiazhen, Fan Lanxuan, Zhang Yalin. Классификация образцов фарфора Цинхуа в официальных печатях Цзиндэчжэня времен династии Мин // Керамическая наука и Искусство, Jingdezhen City, Ноябрь 2023, С.80-84.
3. Zuo, Yang. Анализ аллегории и узоров в фарфоре Келадон династии Цин. На примере фарфора Келадон династий Канси, Юнцян и Цянь // Dazhang Art, Tianjin, Декабрь 2023, С.50-52.
4. Hu, Yuan, Shi Zeng. Беседа о художественном стиле синего и белого фарфора «Три друга» династий Юань, Мин и Цин // Культура и Искусство, Hangzhou, №.33, С.64-65.