白莲花

莉诺·康斯坦

啊啊啊啊啊你是不是也是纯爱中国。。

自古以来,花就给人以愉悦的心情,<mark>古今中外的人们选择花来象征自己的感情和思想也就不足为奇了。东方对这种象征主义的完善达到了西方所不知道的程度</mark>。埃莉诺·康斯坦(Eleanor Consten)已经在她的文章《东方与西方的山水画》和《画笔与手》中向我们的读者解释了东方的各个方面,现在她描述了莲花在中国的作用。谢尔得到了北京摄影师塞尔日·瓦加索夫(Serge Vargassoff)的协助。我们的作者自己翻译了这首中国诗歌,并试图在不拘泥于直译的情况下再现它的原汁原味。文字插图是取自中国古代图案的莲花图案。

在四季的花中,荷花对东方人的意义不仅仅是赏心悦目,在中国艺术和装饰中,荷花的使用可能比其他任何花都要多,甚至超过了李子和竹子。这主要是由于它在佛教中的重要性。早在印度人的信仰向北方和东方迁移之前,忒洛图斯在中国就已经为人所知。在中国最早的歌曲集《诗经》的一首诗中,已经提到了它,就像花滋润了低地。但直到佛教教义和艺术在我们这个时代的第一个千年传播开来,中国人才将莲花视为大自然的一种令人钦佩的表现。它的叶子和花朵从死水里的不洁水面上露出来;它们甚至不像睡莲那样漂浮在水面上,而是留下了它们起源的元素。他们被认为是由他们自己的物质生长出来的,没有来自大地的滋养,据说,在世界之初,阿迪佛以莲花中散发出的火焰的形式显现出来。

莲花成了自我创造的象征。佛教的神坐在莲花宝座上,表明他们的神圣出身,独立于物质。这朵花在莲花莲花菩萨莲花婆的手中。显示创造力。即使荷花出自泥水,它也保持纯净——这是纯洁的象征。当小佛第一次走路时,莲花在他的脚下生长,标志着他早期的脚步。

在莲花中重生

没有荷塘的亚洲天堂是无法想象的。一个人在苏哈瓦提乐园中实现极乐的第一个想法将导致莲花在那里盛开;当虔诚在神圣中前进时,它就会展开它的花瓣,直到散发出光芒。在他死后,这朵花的鼻祖在其中重生,因此能够分享天堂的荣耀。直到今天,中国人的尸体都穿着刺绣或廉价绘制的莲花图案的鞋子,头部躺在同样装饰的枕头上。佛教教义认为莲花有许多不同的象征或属性;黑的、粉的、红的、白的、蓝的莲花,都有其特殊的含义;例如,开放的莲花象征着白天,关闭的莲花象征着夜晚。它的形状通常是扇形的和华丽的花瓣,而且这种花的用途远远偏离了自然的初衷。这

尤其是那些沉重而紧凑的宝座或佛塔底座:巨大的开放花朵,有时倒置,有许多风格化的花瓣,如果它们足够大,上面可能会有装饰物甚至佛教图片。这种无所不在的莲花宝座成为画家、雕塑家、工匠和建筑师的便利习俗——佛教信仰的突出可见证据。通常,它是曾经繁荣的寺庙遗址上唯一的辉煌遗迹。如此多被忽视的朝拜场所,萦绕在中国的土地上,萦绕在中国诗人的想象中。

Looking at the "Temple of Buddha's Footsteps"

On the lotus throne—the god's austere form On the pine precipice—traces of his wondrous presence.

Time dims the traces of gold,

Time has widened the cracks in the stone.

Stone petals drop and fall on stone steps.

The god's shadow leans forward and falls over the steps.

We sigh-

How long would it take to change hill into valley? Yet how soon might we face the void of Nirvana?

(Wang Po 14, T'ang dynasty, 618-907 A. D.)

莲座神容俨,松崖圣趾馀。年长金迹浅,地久石文疏。 颓华临曲磴,倾影赴前除。共嗟陵谷远,俄视化城虚。

一音多义

荷花在中国的祝福寓意

中国人一直很喜欢双关语

荷花的名字也经历了几次变化,在许多方面都与之相适应。荷(荷兰语)是这种花最初的名字,它仍然出现在诗歌中。以前只用于食用种子的而今则用于整株。在这个双关语的层面下,我们再次在佛教寺庙中发现了theelotus,现在更加现实地呈现出来。在一组四季画中,代表夏天的那幅画中,荷花插在花瓶里,两侧是牡丹和牵牛花。这些花的名字,经过适当的排列,可以形成这样一句话:"为什么一定要有荣誉和金钱?"这个问题很适合这位佛教僧人,他已经放弃了两者。取而代之的是一个古老的称谓:ho,听起来像"为什么",因此开始了这个问题。

和这幅画中有三朵夏花,荷花在花瓶的突出位置,千万不要把它与小物件上的类似构图混淆,比如绣花扇子或眼镜盒,或者有荷花和三戟的花瓶。这些友谊和鼓励的小礼物是在考试前送给考生的,这个双关语表明了捐赠者的愿望,即接受者通过三大考试,通往最高的仕途,一个接一个。三个戟代表考试,荷花的声音使它的意思是"一个接一个"(留语)。同样的双关语使莲花成为受欢迎的结婚礼物装饰,尤其是照片和坐垫。这里的意思是,许多孩子可能会"一个接一个"地出现。

荷的名字将莲花带入了道教的领域。何显姑是八仙中唯一的女性,她被赋予莲花的属性只是因为声音相似。在她的历史中,在她的名字中,没有任何东西可以支持这样的选择。年代在Han-shan和Shih-te的例子中,我们又一次看到了真正的双关语。他们是两个生活在唐朝的模范朋友。早期的照片把他们描绘成快乐的人,通常拿着扫帚。但后来的许多作品——图画、瓷器、雕刻或小玩具——都是一对快乐的、笑着的男孩,他们肩上扛着一朵莲花和一片大荷叶。他们被称为"合二为一"(两个和睦相处的人)。音荷再次让莲花承担了一项重要的、非佛教的象征任务。与这些男孩一起,莲花再次出现在结婚礼物上,建议在婚姻生活中和平共处。因此,我们看到许多莲花从佛教术语中解放出来。来自一位佛教徒从这个角度来看,"金莲花"这个名字对于中国女性的小脚来说是相当令人震惊的。一件轶事告诉我们选择这个名字的原因。公元10世纪,唐朝晚期的一位皇帝,有一个非常喜欢的妃子,她的脚特别小而漂亮。她在铺满荷花的地毯上为他跳舞。她的小脚的名声引起了残酷的缠足习俗,为了纪念这位女士的舞蹈,人们在女人的小鞋上绣上荷花,并以跛脚的鞋子命名。

既漂亮又有用

除了在想象领域的许多活动之外,莲花植物还对日常生活的实际必需品做出了一些贡献。白色品种的根和红色品种的种子都很好吃,在大量的叶子中,小贩们包着从一片猪肉到一只活蟋蟀的任何东西。人们用它的种子制成了一种药物,据说对发烧和气短有好处:它能"冷却心脏"。人们认为荷花总是很凉的,因为它从水里冒出来;因此,它似乎是一个合适的装饰在垫子和窗帘夏季使用。荷花长在纤细的茎上,超然而短命,它比任何其他大自然的孩子都更能激发东方的想象力。它的颜色是一种强烈的粉红色,很难与之匹配,但直到今天,它还是中国人最喜欢的颜色之一。无数的物品都被做成了莲花的形状:大大小小的篮子,碗和杯子,精致的玉玩具和其他珍贵的材料,让我们在一年中想起了夏花皇后。

荷花vs牡丹

当莲花第一次进入装饰艺术领域时,是由于它的佛教意义。Yün康洞、龙门洞和天龙山洞的情况就是如此

他们是纯粹的佛教徒,莲花被广泛用于装饰方案。这种花已经被风式化了,叶子也发生了一件奇怪的事情:特有的、明确无误的圆形叶子,从植物学上来说是正确的,已经消失了,取而代之的是一种希腊棘叶,它经过许多英里和许多世纪,最终加入了东方的花朵。明代青花瓷器经常装饰荷花和牡丹的混合动机,这是由这朵荷花的异叶、狭缝和尖尖、缠绕卷须的风情化解释的。它确实接近牡丹而不是莲花;然而,它被称为"连莲图",因为它在规则的卷轴中茎薄。对这一动机的误解是德累斯顿瓷器名声的"洋葱图案"的始作俑者。

唐朝的工匠们把银杯做成荷花形状,或者把荷叶或荷花雕刻在陶盘上,他们肯定知道使用一种神圣的象征。在宋代,莲花已经被分离开来,并因其本身而受到人们的喜爱。但它只是一种美丽的花,现在不得不面临竞争,尤其是唐代流行的牡丹。宋朝作家,Chou Tun-i (Zhou Dunyi, 1017-1073),

周敦颐:《爱莲说》

Loving the Lotus

There are many flowers on shrub or tree, on water and on land, which we love. Tao Yüanming of the Chin dynasty loved only the chrysanthemum. From the Tang dynasty up to now everybody loves the peony. I love only the lotus: it comes out of the mire, but it is not tainted; it bathes in the clear ripples, and yet it is no heart. less beauty. Inside it is hollow (full of understanding), outside it is straight (outspoken). does not creep, wind, or ramify. From far away the fragrance is clear. It stands alone, clean and straight. One can see it from afar but cannot reach it to break it wantonly. I say the chrysanthemum is like a hermit (retired official), the peony is like a man with office and riches, the lotus is a prince. Alas, I hear of very few people loving the chrysanthemum after Tao Yuan-ming. And who loves the lotus as I do? Everybody seems to love the peony.

配图:宗教中的莲花,作为装饰的莲花

今天,如果作者能和每年夏天到北京湖畔赏花的人们在一起,或者能看到用精美的彩纸精心制作的荷花灯笼的可爱技艺,

他就不会有什么可抱怨的了。腊八节在农历七月十五日出售,因为这一天"祭祀祖先,扫墓"。晚上,孩子们骄傲地提着灯笼沿街走。有时只是一片普通的荷叶,中间插一支蜡烛——这可能就是这个习俗的起源。他们唱:荷叶蜡烛!荷叶蜡烛!今天你被点燃了!明天扔掉!

荷花的生日在江苏,人们在六月二十四日出去看河上和湖上的花;他们称之为莲花的生日。

西湖也以它的花而闻名;杭州是南宋的都城,被马可·波罗称为世界上最美丽的城市——这的确是一个威尼斯人的高度赞扬。 北宋时期杰出的散文家、诗人、画家苏轼认为,夏至是最辉煌的时节:

苏轼:接天莲叶无穷碧

No season on the West Lake like July.

An endless sea of green leaves joins the sky.

The lotus flowers in a strange red tone

Reflect the brilliant light of the sun.

荷花与水上的娱乐是如此紧密地联系在一起,以至于有一种歌,由乞丐和艺人在皇运河和其他水道的船上唱,被称为莲花洛"Amusing lotus songs" (sing). Their主题不局限于花的名字,也不局限于船的表现。在北京的街道上,随着竹板的伴奏,仍然可以听到它们的声音。虽然最初是乞丐的噱头,但他们最近已经制造出了收音机——离荷花覆盖的水域很远。

我们可以欣赏到工艺美术中荷花的反复,欣赏到水墨彩绘,欣赏到玉瓣的娇艳,欣赏到玻璃、瓷器、石头的鼻烟壶的干变万化,欣赏到锦缎、丝绒的干变万化——我们甚至可以欣然地欣赏到如此多的创意和巧手的产物;但是,仲夏时节,第一片荷叶神秘地出现在平静的池塘里,在碧绿的波涛中发现第一批花朵时的激动,遥远的,骄傲的,不可企及的——这些将每年重新震撼我们,而赞颂它们荣耀的最后一首诗还没有写完。

骆宾王:

Eight, nine leaves cluster,
Tender leaves, just emerged from the water
Make scattered spots of young green.
The round shadow of others
Already conceals the fishes,
Their stems make clear pools in the duckweed.
A few shiftless weeds wind around the stems.
Under the waves the spring growth is hidden.
Above—still closed—is the fragrant heart of the flower.