
die schönheit der frau *women's beauty*

Verführung und Emanzipation *Seduction and Emancipation*

Porträts von »schönen Frauen« waren in der gesamten bildenden Kunst Chinas beliebt. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Frauen, die dem Schönheitsideal entsprechen, anmutig an einem Tisch sitzen, auf einer Couch liegen und von modischen Accessoires, Blumen oder glücksverheißenden Objekten umgeben sind. Die Attraktivität der Frau wird hervorgehoben, insbesondere wenn es sich um städtische Kurtisanen, Theaterdarstellerinnen oder moderne, unabhängige Frauen handelt. Diese Glasbilder zeigen die fruchtbare Begegnung zwischen China und Europa, zwischen traditionellen und modernen Werten. Die dargestellten Frauen gehören zu einer sich wandelnden Gesellschaft und zeigen deshalb stolz luxuriöse und importierte Gegenstände wie westliche Möbel oder mechanische Uhren. Auffällig ist die paarweise Darstellung von Frauen, die in der Regel zwei sehr ähnlich aussehende Frauen in zwei fast identischen Umgebungen zeigt. Meist unterscheiden sich Kleidung und Inneneinrichtung nur in kleinen Details. Im Sinne der chinesischen Ästhetik betonen diese Gegenüberstellungen symmetrischer Paare weniger einen Dualismus, sondern vor allem einen Sinn für Gleichgewicht und Harmonie.

Portraits of »beautiful women« were popular throughout China's visual arts. The focus here is on the depiction of ideal beauties sitting gracefully at a table, lying on a couch and surrounded by fashionable accessories, flowers or auspicious objects. The attractiveness of women is emphasised, especially when they are urban courtesans, theatre actresses or modern independent women. These glass paintings more than others feature the prolific encounter between China and Europe as well as between traditional and modern values. The women depicted belong to a social world in transformation and that's why they proudly show luxurious imported objects such as western furniture and mechanical watches. The paired depiction of women is striking, usually showing two very similar looking women in two almost identical settings, with only the clothing and the interiors differing in small details. In terms of Chinese aesthetics, these juxtapositions of symmetric couples affirm above all a sense of balance and harmony, rather than dualism.

mutter + kind *mother + child*

Familiäre Rollenbilder und symbolische Gegenstände *Family Role Models and Symbolic Objects*

In chinesischen Glasbildern werden Frauen nicht nur in idealer Schönheit dargestellt, sondern auch als soziale Akteure, die an bestimmte weibliche Tätigkeiten und Aufgaben gebunden sind. Im kaiserlichen China waren die meisten dieser Tätigkeiten und Aufgaben auf den häuslichen Bereich beschränkt und entsprachen den Werten einer traditionellen, patriarchalischen Gesellschaft. Folglich zeigen diese Bilder treue Bräute und pflichtbewusste Mütter, die sich voll und ganz für das Glück und den Fortbestand der Familie einsetzen. Die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist ein zentrales Motiv, das mit besonderer Aufmerksamkeit und Sensibilität gezeigt wird. Junge Söhne werden manchmal auch allein dargestellt, umgeben von Gegenständen mit symbolischer Bedeutung. In dem Bild »Melonen-Esser« zum Beispiel ist das Motiv ein Kleinkind, das freudig eine Melone isst, deren Samen Fruchtbarkeit und den Wunsch nach vielen Söhnen symbolisieren.

In Chinese glass paintings women are portrayed not only as examples of ideal beauties but also as social actors bounded to certain female activities and tasks. In Imperial China, most of these activities and tasks were confined to the domestic sphere, according to the values of a traditional patriarchal society. Consequently, these pictures show loyal brides and dutiful mothers fully committed to the family happiness and continuity. The mother/child relationship is a central motif, depicted with special attention and sensibility. Young sons are sometimes shown also alone, next to objects with symbolic meanings. In the painting »Melon-eater«, for example, the motif is a toddler joyfully eating a melon, the seeds of which symbolise fertility and the wish for many sons.

dichtung + drama

poetry + drama

Volkstümliche Literatur und Opernstoffe

Popular literature and operas

Die zentralen und häufigsten Bildmotive in der chinesischen Hinterglasmalerei sind glücksverheißende Symbole, mythologische, historische und literarische Themen der chinesischen Kultur, die der Öffentlichkeit gut bekannt waren. Insbesondere die Abbildung von Opernszenen sowie deren Körpersprache und Kostüme wurden in der Hinterglasmalerei häufig verwendet. Besonders berühmt waren die Opern »Die zweite Pflaumenblüte« oder »Die dritte Frau zieht einen Sohn auf«. Andere häufige Motive basieren auf populären Romanen oder Legenden: Es finden sich Szenen aus dem Roman »Traum der roten Kammer« und aus der sehr bekannten »Legende der Weißen Schlange«. Andere Hinterglasbilder schließlich handeln von historischen, pseudohistorischen und mythologischen Figuren, wie dem Philosophen Zhou Dunyi (1017–1073) und den Acht daoistischen Unsterblichen.

The central and most frequent motifs in Chinese reverse glass painting are auspicious symbols, mythological, historical as well as literary themes of Chinese culture, which were well known to the public. In particular, the depiction of opera scenes as well as the posture and costumes of the opera artists were widely used in the reverse glass paintings. The operas »The Second Plum Blossom« or »The Third Wife Raises a Son« were particularly famous. Other common motifs are based on popular novels or legends: here we find scenes from the novel »Dream of the Red Chamber« and from the very well-known »Legend of the White Snake«. Finally, other reverse glass paintings are about historical, pseudo-historical and mythological characters, such as the philosopher Zhou Dunyi (1017–1073) and the eight Daoist immortals.

alles gute! *all the best!*

Vögel, Blumen und andere Glücksbringer *Birds, Flowers and Other Lucky Charms*

Vom kaiserlichen Palast bis zu den Häusern der einfachen Leute – viele chinesische Hinterglasbilder eröffneten durch positiv aufgeladene Stillleben eine ideale Sicht auf die Welt. Diese Bilder dienten als Hochzeits- oder Geburtstagsgeschenke, als Glücksbringer für neu eröffnete Geschäfte oder als Wohndekoration. Dementsprechend zeigen sie viele glücksverheißende Motive: Vögel, Blumen, Früchte, eine handförmige Zitrone (die »Buddha-Hand«-Zitrone) oder ein *Ruyi*-Zepter – eine Art Talisman – sowie Gegenstände von Gelehrten wie kalligrafische Schriftrollen und Bücher. Vor allem Pfingstrosen und Luxusgegenstände symbolisierten Reichtum und Prestige. Oft erscheinen diese Glückssymbole als Paare oder umfassende Arrangements. Ihre Auswahl geht auf die buddhistische Praxis zurück, erleuchteten Wesen Früchte und Blumen zu opfern. Für besondere Anlässe wie das Frühlingsfest und das Drachenbootfest gab es eigenständige Bildtypen. Darüber hinaus war die Gestaltung der Gemälde mit der Kunst des Arrangierens von Antiquitäten und wertvollen Gegenständen aus dem Atelier des Gelehrten inspiriert.

From the imperial palace to the homes of ordinary people – many Chinese reverse glass paintings opened up an ideal view of world through still-life pictures full of positive meanings. These pictures served as wedding or birthday gifts, lucky charms for newly opened businesses or as home decorations. Accordingly, they were decorated with many auspicious motifs: birds, flowers, fruits, a hand-shaped lemon (the »Buddha hand lemon«) or a ruyi sceptre – a kind of talisman –, as well as objects of scholars such as calligraphic scrolls and books. Peonies in particular and luxury objects symbolised wealth and prestige. Often these symbols of good luck were linked together in pairs or arrangements. Their selection derives from the Buddhist practice of offering fruits and flowers to enlightened beings. For special occasions such as the Spring Festival and Dragon Boat Festival, there were independent types of paintings. Furthermore, the design of the paintings was inspired from the art of arranging antiquities and precious objects from the scholar's studio.

