

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИЗАЙНЕ

УДК 7

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-451-61-67>

Тинтин ГО,

Преподаватель, Педагогический колледж Яньчэн,
Город Яньчэн, Провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика,
e-mail: ting19881229@126.com

Аннотация: Предмет исследования представляет собой использование элементов традиционной китайской культуры в современном китайском художественном дизайне. Цель работы – проанализировать интеграцию достижений традиционной культуры в современном китайском искусстве. Методы исследования: анализ символов и элементов традиционной китайской культуры, анализ произведений современного китайского дизайна. Результаты работы: рассмотрены сферы применения элементов традиционной китайской культуры в современном художественном дизайне Китая, проанализированы существующие проблемы и предложены практические рекомендации, направленные на их решение. Область применения результатов: преподавание художественных дисциплин в китайских ВУЗах и ССУЗах, культурно-просветительская работа среди китайского населения, создание художественных произведений. Научная новизна исследования заключается в том, что в нем не только обобщается использование художественных традиций китайского народа в современном художественном дизайне, но также анализируются проблемы, связанные с этим, и предлагаются конкретные пути решения этих проблем. Выводы: в настоящее время в китайском дизайне активно растёт степень использования элементов традиционной художественной культуры. Однако, пока их используют ещё недостаточно; если же они и используются, то далеко не все дизайнеры понимают до конца те смыслы и ценности, которые за ними стоят, что часто приводит к упрощению и искажению традиционного наследия.

Ключевые слова: китайская культура, художественная культура, традиции, современность, интеграция традиции и современности, каллиграфия, вырезание из бумаги, традиционная культура, современная культура, дизайн.

Для цитирования: Го Т. Применение элементов китайской традиционной культуры в современном художественном дизайне // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2023. №4 (51). С. 61–67. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-451-61-67>

APPLICATION OF ELEMENTS OF CHINESE TRADITIONAL CULTURE IN MODERN ARTISTIC DESIGN

Tingting Guo,

Teacher, Yancheng Normal College,
Yancheng City, Jiangsu Province, People's Republic of China,
e-mail: ting19881229@126.com

Abstract: the subject of the research is the use of elements of traditional Chinese culture in modern Chinese art design. The purpose of the work is to analyze the integration of the achievements of traditional culture into contemporary Chinese art. Research methods: analysis of symbols and elements of traditional Chinese culture, analysis of works of modern Chinese design. Results of the work: the spheres of application of elements of traditional Chinese culture in the modern artistic design of China are considered, the existing problems are analyzed and practical recommendations are proposed to solve them. The scope of the results: the teaching of art disciplines in Chinese universities and colleges, cultural and educational work among the Chinese population, the creation of works of art. The scientific novelty of the study lies in the fact that it not only summarizes the use of the artistic traditions of the Chinese people in modern art design, but also analyzes the problems associated with this and suggests specific ways to solve these problems. Conclusions: at present, the degree of use of elements of traditional artistic culture is actively growing in Chinese design. However, while they are still not used enough; if they are used, then not all designers fully understand the meanings and values behind them, which often leads to simplification and distortion of the traditional heritage.

Keywords: Chinese culture, artistic culture, traditions, modernity, integration of tradition and modernity, calligraphy, paper cutting, traditional culture, modern culture, design.

For citation: Guo T. Application of elements of Chinese traditional culture in modern artistic design. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*. 2023, no. 4 (51), pp. 61–67. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-451-61-67>

В последние несколько лет в Китае оформилась тенденция возрождения традиционной культуры. Теперь традиционные элементы всё чаще появляются в современном китайском дизайне. Включение традиционных элементов в современный художественный дизайн, а также их гармоничное сочетание с современной составляющей дизайнерской работы может не только омолодить традицию и сделать её более привлекательной для молодого поколения китайцев, но также добавит жизненной силы и очарования современному художественному дизайну Китая. Это относится к самым разным направлениям китайского художественного дизайна, таким как реклама, дизайн одежды, ландшафтный дизайн, оформление помещений и так далее.

За тысячи лет существования китайской традиционной культуры сформировались её неповторимые элементы и символы. К примеру, цветок лотоса в китайской традиции считается символом богатства и благополучия, а также благородства и духовной чистоты [9, с. 13]. Именно этот символ использован в процессе проектирования «здания-лотоса» (The Lotus Building) в городе Чанчжоу провинции Цзянсу. Здание демонстрирует три этапа развития лотоса: от нового молодого бутона, спелого открывшегося цветка до стручка с семенами внутри него. Таким образом в метафорической форме демонстрируется развитие китайской нации, как материальное, так и духовное [2, с. 28].

Внутри «здания-лотоса» находятся Департамент городского планирования, выставочные залы, конференц-залы и конференц-центр.

Рисунок 1. The Lotus Building, Чанчжоу провинция Цзянсу.

Важной частью традиционной китайской культуры является культура китайских иероглифов, происхождение которых уходит своими корнями вглубь тысячелетий. Это не просто знаки: многие иероглифы содержат в своей структуре отсылки к тем или иным элементам традиционной китайской культуры, а также являются произведением искусства сами по себе благодаря своей сложности и эстетической привлекательности.

В современном художественном дизайне рациональное использование искусства каллиграфии может не только придать произведениям особый культурный колорит, но также и сделать их более современными. В частности, при создании логотипа Летних Олимпийских игр в Пекине 2008 года используются элементы каллиграфического искусства, чтобы продемон-

Рисунок 2. Логотип Летних Олимпийских игр в Пекине 2008 года

Рисунок 3. Художественная традиция вырезания из бумаги. Рестораны лапши Шаньси в Пекине

стрировать как верность древним традициям, так и открытость всему миру и готовность воспринимать новые тенденции. Кроме этого, логотип также передаёт атмосферу юности, подвижности, энергии, что очень хорошо отвечает олимпийской тематике [4, с. 28].

Искусство китайской каллиграфии пользуется высокой степенью популярности среди населения всего мира благодаря своему уникальному очарованию, которое позволяет воспринимать каллиграфические произведения как эстетически привлекательные как тем людям, кто владеет китайским языком, так и тем, кто его не знает. Именно поэтому элементы каллиграфического искусства часто используются во многих современных художественных проектах китайских дизайнеров [8, с. 100].

Важно также проанализировать использование китайской техники вырезания из бумаги в современном художественном дизайне. В качестве показательного примера выступают рестораны лапши Шаньси, расположенные во многих районах Пекина, которые регулярно используют элементы традиции вырезания из бумаги при оформлении интерьера с целью создания специфического китайского колорита и привлечения новых посетителей, причём как китайцев, так и жителей других стран [5, с. 36].

Существуют также и другие примеры. В частности, сценическое оформление Гала-концерта Весеннего фестиваля в 2017 году основывается на вырезанных из бумаги элементах, которые создавались большим коллективом профессиональных резчиков с применением последних достижений современных высоких технологий [3, с. 58].

Рисунок 4. Оформление Гала-концерта Весеннего фестиваля в 2017 году в стиле традиционной китайской культуры

Вырезанные силуэты демонстрируют традиционные китайские узлы и китайские фонари. Кроме этого, важными элементами выступают также вырезанные из бумаги фигуры петухов – символов 2017 года согласно китайскому гороскопу.

Трансляция концерта осуществлялась на всю страну, а количество просмотров составило несколько сотен миллионов, включая, в том числе, и просмотры в сети Интернет. Всё это обеспечило массовое продвижение китайской художественной культуры и её традиций [11, с. 51].

В настоящее время у некоторых современных китайских дизайнеров возникают определенные проблемы в применении традиционных культурных элементов, которые воплощаются в следующих аспектах. Прежде всего, необходимо уточнить, что не все дизайнеры используют элементы китайской культуры в своих работах в принципе. Некоторые из них занимаются слепым копированием западных дизайнерских стилей, в результате чего происходит потеря национальной идентичности. Кроме этого, данные произведения сами по себе являются достаточно однородными, похожими как друг на друга, так и на западные образцы.

В настоящее время интеграция традиционных культурных элементов в произведения современного художественного дизайна крайне ограничена, что не способствует не только повышению привлекательности китайского художественного дизайна во всём мире, но также и росту национального самосознания широких слоёв китайского населения, ведь люди воспринимают за норму те образцы, которые видят с детства. Если ребёнок видит вокруг себя, преимущественно, западный художественный стиль, тогда как элементов китайского колорита в окружающих произведениях искусства используется недостаточно, то всё это препятствует формированию положительного отношения к его собственной национальной культуре [1, с. 30].

Более того, в отдельных случаях, копирование западного стиля может привести к гибели самого произведения искусства. Показательным примером является ландшафтный дизайн. Принципы европейского ландшафтного дизайна разработаны с учётом европейских климатических условий, поэтому слепое следование этим принципам в Китае может привести к тому, что часть растений погибнет, следовательно, работа по созданию произведения искусства была проделана зря. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать принципы традиционного китайского садового искусства, за которыми стоит даосская философия. В качестве образца и источника вдохновения для современных ландшафтных дизайнеров предлагается брать литературные сады Сучжоу, императорские сады в Пекине, а также многие классические сады при древних даосских храмах и святилищах.

Кроме этого, также важно отметить, что те дизайнеры, которые всё-таки используют традиционные элементы в своих работах, далеко не всегда обладают достаточной степенью понимания как самих элементов, так и тех ценностей китайского народа, которые за ними стоят [10, с. 22].

Существующие проблемы необходимо решать, однако, следует понимать, что процесс их решения является длительным, а также требует совместных усилий большого количества дизайнеров, художественных педагогов, руководителей дизайн-студий, а также обычных людей, ведь именно общественное мнение формирует запрос на те или иные тенденции в дизайне.

Для решения существующих проблем в рамках настоящей статьи предлагаются следующие практические рекомендации:

Во-первых, необходимо вводить большее количество курсов по традиционной живописи и каллиграфии в программу китайских художественных средних специальных и высших учебных заведений [6, с. 90]. Это не просто поможет привить студентам любовь к традиционной китайской художественной культуре (что уже само по себе является достаточно значительным результатом), но также и поможет им освоить техническую составляющую, которой необходимо следовать в процессе создания работ. Идеальным вариантом было бы введение курсов по китайской живописи и каллиграфии для детей начиная с дошкольного возраста. Обучать необходимо не только тех детей, которые изучают искусство на профессиональном уровне, но и вообще всех детей, в рамках обязательных уроков изобразительного искусства в школах и детских садах [7, с. 269].

Во-вторых, помимо изучения собственно традиционного китайского искусства, важно также понимать те ценности, которые за ним стоят. Поэтому в программу художественных ССУЗов и ВУЗов Китая должны быть также добавлены курсы по традиционному китайскому этикету, истории Древнего Китая, основам даосизма и конфуцианства, а также целому ряду иных дисциплин, освоение которых поможет студентам лучше понимать традиционные китайские ценности, а также уметь отразить отдельные их элементы в своих произведениях. Эти курсы могут составлять единый вариативный модуль, из которого студенты могут самостоятельно выбрать несколько наиболее интересных и важных для себя дисциплин по своему желанию [6, с. 91].

И, наконец, рекомендуется знакомить китайцев различных возрастов и социальных групп с традиционным изобразительным искусством, чтобы повышать общий уровень художественной культуры и эстетического вкуса среди населения. В частности, это могут быть передачи об искусстве на центральных, региональных и спутниковых каналах, документальные фильмы и радиопередачи об истории искусства Китая, выставки произведений традиционного китайского искусства в различных городах и деревнях и так далее. Однако, необходимо помнить, что для привлечения детей и молодежи к традиционному китайскому искусству, необходимо делать традиции частью современной массовой культуры: аниме, рекламы, компьютерных игр, мобильных приложений и так далее.

Традиционная культура Китая насчитывает тысячи лет. За это время сформировался уникальный художественный стиль; на протяжении тысячелетий китайская художественная культура отвергала всё сиюминутное,

ненужное и устаревшее, зато культивировала те художественные символы и образы, которые наиболее точно отвечают потребностям всех эпох. Следовательно, китайская художественная культура обладает проверенным временем качеством, поэтому использование элементов китайской культуры в современных произведениях искусства может значительным образом повысить эстетическую ценность современного художественного дизайна, а также придать ему узнаваемый за рубежом национальный колорит.

Список литературы

1. Ван Цзе. Влияние современного дизайна на передачу будущим поколениям и модернизацию традиционной культуры // Дагуань. Шанхай, 2022. № 5. С. 28–37
2. Вань Цзиньбо. Исследование локализации орнаментов лотоса с точки зрения философии дизайна // Философия и культура. Москва, 2022. № 1. С. 26–35.
3. Жэнь Ифань. Инновационное применение элементов традиционной китайской культуры в современном дизайне // Western Leather. Ухань, 2021. № 9. С. 56–60
4. Лю Бинь. Анализ использования традиционной культуры в современном дизайне // Промышленное проектирование. Инчуань, 2020. № 5. С. 23–30
5. Тянь Лу. Основные художественные направления развития вырезки из бумаги в современном Китае // Мировые научные исследования и разработки в эпоху цифровизации. Сборник статей XV Международной научно-практической конференции. Южный Федеральный университет (ИУБиП). Ростов-на-Дону, 2021. С. 35–41.
6. Цюй Чжэньюнь. «Китайский стиль» в дизайне упаковки: методика обучения // Научное мнение. Санкт-Петербург, 2021. № 10. С. 85–94.
7. Чжан Ванлинь. О ведущей роли традиционной живописи гохуа в современном искусстве и дизайне Китая // Актуальные проблемы дизайн-образования в вузе. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Под редакцией Е. А. Чертыковцевой. Орёл, 2018. С. 263–277.
8. Чжэн Сян. Применение элементов традиционной китайской культуры в графическом дизайне // Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна. Сборник материалов VII международной научно-практической конференции. Москва, 2021. С. 100–101.
9. Чэнь Хуйшань. Символы благополучия в традиционной китайской архитектуре, а также их применение в современном дизайне // Резиденция. Нанкин, 2022. № 3. С. 11–18
10. Ян Цзячжэн, Ян Цзе. Краткий анализ практики применения китайских традиционных культурных элементов в современном дизайне // Western Leather. Ухань, 2021. № 2. С. 19–25
11. Янь Цзуню. Особенности интерпретации мотивов китайского искусства бумажного вырезания в современном дизайне // Искусство и культура. Витебск, 2021. № 2 (42). С. 49–53.