

УДК: 72.01.; 74.01/.09

Лян Юйпэн

Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова,
Красный пр-т., 38, г. Новосибирск, Россия, 630099
Цицикарский Университет, г. Цицикар, Китай

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0838-9812>

Научный руководитель: доктор культурологии Н.В. Багрова

Традиционная культура в практике современного дизайна Китая: проблемы и перспективы

Аннотация

В настоящее время мы становимся свидетелями демонстрации явных признаков огромного потенциала развития креативных индустрий Китая в качестве одного из стратегических направлений его экономической деятельности. Вместе с тем, процесс глобализации несет альтернативные сценарии позиционирования уникальной идентичности наследия китайской культуры в интернациональном прочтении. В статье обосновывается необходимость поиска корней национальной художественной культуры как фундаментальной базы идентичности дальнейшего успешного развития творчества современных китайских дизайнеров. На показательных примерах современной практики дизайна автор, сквозь призму общих характеристик культурного наследия, рассматривает способы интеграции духа и атрибутов традиционной культуры с современностью, выявляет значение этой взаимосвязи, намечает перспективы развития новейшей культуры дизайна в Поднебесной.

Ключевые слова: китайский дизайн, глобализация культуры, современная культура Китая, традиционная культура, культурная идентичность.

Liang Yupeng

Novosibirsk State University
architecture, design and arts named after A.D. Kryachkova,
38 Krasny Prospect, Novosibirsk, Russia, 630099
Qiqihar University, Qiqihar, China

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0838-9812>

Supervisor: Doctor of Cultural Studies N.V. Bagrova

Traditional culture in practice of the modern design in China: problems and prospects

Abstract

Currently, we are witnessing the demonstration of clear signs of the enormous potential for the development of China's creative industries as one of the strategic directions of its economic activity. At the same time, the process of

globalization carries alternative scenarios for positioning the unique identity of the heritage of Chinese culture in an international interpretation. The article substantiates the need to search for the roots of national artistic culture as the fundamental basis of identity for the further successful development of the creativity of modern Chinese designers. Using illustrative examples of modern design practice, the author, through the prism of the general characteristics of cultural heritage, examines ways to integrate the spirit and attributes of traditional culture with modernity, identifies the importance of this relationship, outlines the prospects for the development of the latest design culture in China.

Key words: Chinese design, globalization of culture, modern culture of China, traditional culture, cultural identity.

Введение. Проблема «перезаформатирования» в соотношении восточного и западного, локального и глобального – является чрезвычайно актуальной для китайской культуры Китая, что находит отражение в научных дискуссиях, творческих экспериментах дизайнеров, художников, графиков, архитекторов, композиторов и в прочих сферах культурного производства.

С наступлением XXI столетия ускоряющаяся волна глобализации и информационных технологий, формирование концепции «мир без границ» создали беспрецедентные вызовы для воспроизводства культуры Китая и других стран мира, в целом. Факт угрозы денационализации современного искусства и культуры фиксируется многими исследователями разных стран. Однако в таких условиях стандартизации и гомогенизации культуры, формирования мультикультурной цивилизации вызывают «потребность отстоять свою национальную идентичность, установить маркеры своего присутствия в мире» [Митасова, 2023, с. 105], что обусловило появление «глокализации» (термин Р. Робертсона), охватившей отрасли культуры разных стран, в том числе, и Китая.

В последние два десятилетия в стране полномасштабно реализуется государственная политика, направленная на «сохранение целостности нации с помощью формирования особой культурной идентичности населения» [Меркушина, 2013, с. 39–40]. Это нашло отражение в разных сферах общества, определило стратегию развития современной китайской культуры и искусства.

Культура дизайна, являясь продуктом развития человеческого общества, неизбежно эволюционировала вместе с прогрессом социума. Китайский дизайн сегодня находится в центре научных и творческих дискуссий специалистов о проблемах сохранения культурно-исторической памяти, национальной идентичности в условиях модернизации эстетических концепций и технических методов [Го Цзин, 2009, с. 58]. Глубинное постижение богатых культурных ресурсов Поднебесной и их сочетание с современными технологиями является ключом к развитию китайской культуры дизайна на современном этапе. Вместе с тем кросс-культурных исследований, посвященных изучению данных аспектов,

крайне мало. Это обуславливает актуальность и определенную научную новизну предлагаемой статьи. Ее цель – рассмотреть векторы интеграции традиционной культуры Китая и современного дизайна в контексте эпохи глобализации и информатизации путем анализа статус-кво, проблем и возможностей китайской культуры дизайна на репрезентативных примерах.

Методологическую базу статьи составили исследования в сфере культурологии и искусствоведения. В работе задействован комплексный подход к изучению тенденций в современном китайском дизайне, который соединяет культурологический и культурно-исторический методы, социокультурный анализ, герменевтический метод, позволяющий проанализировать результаты «глокализации» современного китайского дизайна.

Полученные результаты и их обсуждение.

Китайская цивилизация, насчитывающая более пяти тысяч лет, смогла сформировать уникальную культурную традицию. Как справедливо подчеркивает Ян Цзин, «китайская традиционная культура отражает ценностную ориентацию, образ мышления, образ жизни, правила поведения, искусство, культуру, а также науку китайского народа» [Ян Цзин, 2023, с. 1]. Будучи ключом к передаче национального духа и культурных ценностей, традиционная культура сталкивается с двойным испытанием – наследованием и развитием в современном обществе, где сформировались разнонаправленные тенденции. Одна из них – ослабление национальной идентичности, пренебрежение классической китайской эстетикой и философией, отсутствие гуманистического духа.

Ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить необходимый баланс: сохранить доминирующее положение родной культуры, обеспечить процесс культурной самоидентификации, и в то же время с помощью современных технологий преобразовать традиционные визуальные элементы-«коды» и культурные образы, чтобы они могли быть представлены в инновационном содержании для китайской и зарубежной аудитории, особенно для молодого поколения. Это стало важной проблемой, определяющей стратегические задачи и творческие решения в китайской индустрии дизайна в настоящее время.

Трансформация традиционной культуры является сложным процессом, ибо заключается не только в том, как впитать современные концепции дизайна, сохранив при этом суть традиционной культуры, но и как продвинуть национальные особенности китайского дизайна в условиях глобализации. Стоит отметить, что наследование традиции в полноте ее духовных и культурных коннотаций должно исключать формальное подражание или механистическое копирование, а иметь глубокое понимание и современную интерпретацию духа и подтекста традиционной культуры, вступающую в «диалог с временем».

Обратимся к нескольким работам современных деятелей, продемонстрировавших интересные творческие результаты и отразивших

попытки интеграции уникальных культурных кодов китайской культуры в своих концепциях, которые реализованы с помощью современных технологий.

Ван Шу (кит. 王澐; род. 1963) – известный китайский архитектор, представитель критического регионализма, Лауреат Притцкеровской премии (2012). Выступая против глобализации, модернизации и «бездушной архитектуры», он стал «голосом» традиционной китайской культуры, создателем авторского стиля благодаря уникальному синтезу приемов и принципов традиционного китайского зодчества со строительством из переработанных материалов. Как говорит сам Ван Шу, «цель моего языка – не отбросить наследие и традиции, а увязать их с нашей эпохой. Крайне важно стремиться к тому, чтобы традиционное зодчество оставалось актуальным и в современном мире. Центральными понятиями для меня являются природа, память, слова (词句, “цы цзюй”))» [Чэнь Сяожун, 2024].

Эта идея полномасштабно реализована в талантливом архитектурном проекте Ван Шу Исторический музей Нинбо¹ (2008), который является крупнейшим музейным комплексом Китая (ил. 1). Дизайнерская идея заключалась в органичном синтезе исторической ауры древнего города, философии гор и воды, с экспрессией современного мира. Используя выброшенные кирпичи, плитку, камни и другие местные материалы, Ван Шу включил региональные особенности и традиционные ремесла в современный архитектурный дизайн, реализуя принципы защиты культурно-исторической памяти и наследования традиционной культуры. Этот проект получил самое широкое признание на международном уровне, став ярким образцом интеграции современной архитектуры и традиционной культуры в Китае.

Еще один показательный пример обсуждаемого вопроса – Пекинский Большой театр (Национальный центр исполнительских искусств), который был построен в 2007 г. по проекту знаменитого французского архитектора Поля Андрё (фр. Paul Andreu, 1938–2018). Гигантское здание, воздвигнутое из стекла и титана, является одним из всемирно известных футуристических зданий современного Китая.

Уникальная дизайнерская идея театра, с одной стороны, визуально и содержательно воплощает концепт китайского религиозно-философского учения о мироздании и восходит к древней мифологии. Обратим внимание, что геометрическая форма здания представляет собой эллипсоидный купол, создающий отчетливые визуально-смысловые коннотации с китайскими символами инь и янь, а также формой яйца². Этот эффект усиливается отражением-зеркализацией «яйцевидной» конструкции в искусственно созданном пруду, внутри которого

¹ Нинбо (кит. 寧波, «спокойные волны») – один из древнейших городов Китая, основанный около семи тысяч лет назад.

² Такое неофициальное название – «Яйцо» – и закрепилось в просторечии за зданием Пекинского Большого театра.

и возвышается театр. Один из китайских мифов повествует о сотворении мира, когда из господствующего тысячелетиями хаоса появилось яйцо, внутри которого сосуществовали женская и мужская энергии (陰陽, инь и янь). В результате их слияния зародилась искра жизни, произведшая на свет Паньгу (盤古) – первопредка, первого человека, разделившего мир на Небо и Землю. Таким образом в конструкции театра нашла воплощение концепция исходного космогенеза в древнекитайской философии.

С другой стороны, общая архитектоника постройки, напоминающая гору с окружающим ее водным ландшафтом, создает образно-визуальные параллели с таким жанром традиционной китайской живописи, как Шань-шуй (山水畫, «горы и воды»). Он является наиболее древним, «связанным с природными и религиозными культами, и представляется одним из репрезентативных в китайской живописи прошлого и современности с точки зрения понимания духовно-эстетических аспектов уникальной художественной культуры Поднебесной» [Ли Сяопэй, 2022, с. 75].

Сакральный статус горы в китайской культуре также связан с мифологией и восходит к легенде об «обители бессмертных» – священной горе Куньлунь (昆仑山脉), которая соединяла Небо и Землю – ее называли «даосским раем». Не случайно исследователи отмечают, что в концептуальных образах живописи Шань-шуй находит претворение онтологическая концепция Дао.

В таком философском контексте Пекинский Большой театр подобно горам на картинах в жанре Шань-шуй становится своего рода порталом, ведущим его зрителя из реального мира в «виртуальное пространство» духа Дао. Добавим и такой немаловажный аспект – согласно теории даосизма, музыка благотворно влияет на психоэмоциональное состояние человека, способствуя его органичному слиянию с Природой (Дао).

Таким образом уникальный дизайнерский концепт Пекинского Большого театра вбирает в себя коннотации древнекитайской философии, демонстрируя диалог Востока и Запада – идейно-смысловую и образно-визуальную корреляцию традиционной культуры с техническими инновациями современной архитектуры. Поль Андрё продемонстрировал блестящее владение модернистской эстетикой дизайна, которая служит, на наш взгляд, лишь технической «огранкой» для репрезентации национальной идентичности через религиозные, этническо-культурные коды, воплощенные в масштабном архитектурном проекте – «визитной карточке» современного Китая.

У Поля Андрё получилось не просто придать футуристическому зданию внешний облик со знаковыми атрибутами традиционной культуры. Ему удалось «вмонтировать» в концепт проекта «ядро», подлинный дух традиционной культуры Китая, что может служить образцом для дальнейшей разработки инструментов трансляции глубинных основ китайской идентичности в современную практику «глобального» дизайна.

Выводы. Жизненная сила культуры заключается в ее постоянном самообновлении и способности трансформироваться во времени. Однако современное выражение этнических форм – это не механическая трансплантация культурных элементов, а многоаспектный процесс воссоздания традиции, демонстрирующий новый уровень визуальной коммуникации [Хань Эньхуэй, 4, с. 4015], который требует от дизайнеров поисков и глубокого осмысления коннотаций национальной культуры с последующей интеграцией в современную практику.

Сегодня, когда традиционная социально-экономическая, политическая идеология, образ жизни претерпели значительные изменения, исследование духа «материнской» культуры – это не только ретроспектива и дань уважения традиции, но и осознанный выбор китайского дизайна для движения к успешному будущему. Можно с уверенностью говорить о том, что с точки зрения выражения национальных форм, интеграции современных технологий и традиции, культура дизайна в Поднебесной открыла новую главу своего развития, связанную с претворением стратегии «глокализации». Примеры работ, рассмотренных в данной статье, отражают эту общую тенденцию. Используя инновационные средства, современные дизайнеры переосмысливают и обновляют традиционные элементы, превращая их в «мост», соединяющий прошлое и будущее, Восток и Запад. В результате, они не только «проводят» национальную культуру сквозь время, но и демонстрируют глубокие коренные культурные связи в глобальном пространстве дизайна, открывая уникальные перспективы и источники вдохновения для будущих поколений.

Список литературы

1. Митасова С.А. Формы трансляции культурных ценностей в современном искусстве // Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского «ARTE». 2023. № 3. С. 103–110.
2. Меркушина Я.С. Культурная идентичность современного китайского общества // Дискуссия. 2013. № 7 (37). С. 38–41.
3. Сяопэй Ли. Образ горы в китайской пейзажной живописи шань-шуй в свете концепций даосизма и «пространственного искусства» // Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского «ARTE». 2022. № 3. С. 74–81.
4. Хань Эньхуэй. Применение китайских традиционных культурных и художественных элементов в обучении графическому дизайну // Столыпинский вестник. 2023. № 7. С. 4015–4023.
5. Чэнь Сяожун. Беседа с Ван Шу: «Устойчивая архитектура развилась в целое течение» // Курьер Юнеско. Январь-март 2024. URL: <https://courier.unesco.org/ru/articles/van-shu-ustoychivaya-arkhitektura-razvilas-v-celoe-techenie>

6. Ян Цзин. Отражение китайских традиционных культурных ценностей в современной одежде // Человек и культура. 2023. № 2. С. 1–14. DOI: 10.25136/2409-8744.2023.2.39744

References

1. Chen' Syaozhun. Beseda s Van Shu: «Ustojchivaya arhitektura razvilas' v celoe techenie» [Conversation with Wang Shu: "Sustainable architecture has developed over a period of time"]. Kur'er Yunesko. Yanvar'-mart 2024. URL: <https://courier.unesco.org/ru/articles/van-shu-ustoychivaya-arkhitektura-razvilas-v-celoe-techenie> (in Russ.)

2. Han' En'huej. Primenenie kitajskih tradicionnyh kul'turnyh i hudozhestvennyh elementov v obuchenii graficheskomu dizajnu [Application of Chinese traditional cultural and artistic elements in graphic design teaching]. Stolypinskij vestnik. 2023. No. 7. Pp. 4015–4023. (in Russ.)

3. Mitasova S.A. Formy translyacii kul'turnyh cennostej v sovremennom iskusstve [Forms of translation of cultural values in contemporary art]. Elektronnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal Sibirskogo gosudarstvennogo instituta iskusstv imeni Dmitriya Hovorostovskogo «ARTE». 2023. No. 3. Pp. 103–110. (in Russ.)

4. Merkusina Ya.S. Kul'turnaya identichnost' sovremennogo kitajskogo obshchestva [Cultural identity of the modern Chinese society]. Diskussiya. 2013. No.7 (37). Pp. 38–41. (in Russ.)

5. Syaopej Li. Obraz gory v kitajskoj pejzazhnoj zhivopisi shan'-shuj v svete koncepcij daosizma i «prostranstvennogo iskusstva» [Image of the mountain in the Chinese landscape painting Shan Shui in terms of concepts of Dao philosophy and “spatial art”]. Elektronnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal Sibirskogo gosudarstvennogo instituta iskusstv imeni Dmitriya Hovorostovskogo «ARTE». 2022. No. 3. Pp. 74–81. (in Russ.)

6. Yan Czin. Otrazhenie kitajskih tradicionnyh kul'turnyh cennostej v sovremennoj odezhde [Reflecting Chinese traditional cultural treasures in modern clothing]. Chelovek i kul'tura. 2023. No. 2. Pp. 1–14. DOI: 10.25136/2409-8744.2023.2.39744 (in Russ.)

Материал передан в редакцию 31 марта 2024 г.

Илл. 1. Ван Шу. Исторический музей Нинбо [<https://dergacheva.livejournal.com/199181.html>].

Илл. 2. Поль Андрё. Пекинский Большой театр (Национальный центр исполнительских искусств) [<https://lib-travel.blogspot.com/2017/01/blog-post.html>].