

Ван Инжуй

студентка

Научный руководитель

Ткалич Светлана Константиновна

д-р пед. наук, профессор, академик

Институт изящных искусств

ФГБОУ ВО «Московский педагогический

государственный университет»

г. Москва

ЭТНОДИЗАЙН: ИСКУССТВО КИТАЙСКИХ МОДЕЛЬЕРОВ

Аннотация: на современный дизайн китайского модельного бизнеса все ещё оказывает определённое влияние универсальный (наднациональный) дизайн европейских стран. В последнее время появление большого числа выдающихся китайских дизайнерских талантов сломало эту ситуацию. Их бесконечное творчество и замечательные работы постепенно меняют всеобщее прошлое мнение о глубокой традиционности искусства моделирования и застывшем впечатлении от «китайского дизайна». Методы исследования: системный анализ специальной и научной литературы, эмпирический метод включал наблюдение, просмотры, собеседования, метод аналитического осмысления результатов проведенного комплексного исследования. В статье рассмотрено современное искусство китайских модельеров. Автором определены основные тенденции развития. Вывод как результат аналитики. Все больше и больше китайские дизайнеры уверены в своих успехах. Они используют как традиционные символы и графические изображения природного и культурного наследия, так и новые знания и возможности интеграции семантики, семиотики, художественной метафоры. Источником идей дизайнеры часто используют историко-культурные события Китая и принципиально не смешивают обаяние китайской культуры моделирования с брэндами других дизайнерских школ.

Ключевые слова: *брэнд современной одежды, китайский модельер, семантика китайских элементов, семиотика китайских элементов, международный дизайн-проект, концептуальный этнодизайн.*

Введение в тему

В последние годы китайские и зарубежные эксперты отмечают, что заказчики *модного дизайна* предпочитают китайские элементы. Многие модельеры преуспели в использовании традиционных китайских культурных элементов. Есть такие модельеры и в России, салоны верхней одежды с китайской символикой привлекают внимание россиян всех возрастов.

На фоне экономической конкуренции местные дизайнеры пробудились от одержимости копировать «образцы вестернизации», слепого следования западной культуре одежды и вернулись к местному культурному и природному наследию. Поисковые результаты являются образцами технических и эстетических предпочтений первой четверти XXI века. Китайские модельеры стремятся интегрировать национальные элементы с модой и продвигать семантику и семиотику китайской одежды как важный принцип духовной и материальной взаимосвязи в современной информационной среде.

Китайские элементы в дизайне одежды (краткие общие сведения)

Китайский элемент является воплощением духовной культуры китайской нации. Он проявляется визуально и технически различными способами, такими как голубой фарфор, тушь, мирное облако, Тайцзи (*великий (изначальный) предел – до выделения сил: инь – женской и ян – мужской*), панда, образцы грима пекинской оперы, знаки Зодиака.

С раннего детства в школе дети изучают природное и культурное наследие. Студенты колледжей и университетов изучают особенности взаимодействия материального и нематериального наследия (символы или обычаи), что формирует традиционный культурный дух китайской нации и воплощает в себе образ национального достоинства и национальных интересов.

В области дизайна одежды китайские элементы находят своё воплощение в эскизах, набросках, базисных и авангардных методах конструирования моделей,

в том числе в проектировании лекал с учётом выразительности, импрессии, которые могут отразить духовную коннотацию традиционной китайской культуры.

Традиционные и современные китайские элементы

С точки зрения педагогического подхода китайские элементы делятся на традиционные и современные методы обучения мастерству и приёмам художественного декорирования поверхности предметов.

Традиционные китайские элементы пронизывают многовековое развитие всех направлений художественного творчества. В традиционных народных костюмах люди и сегодня носят нефритовые подвески, амулет «Замок долголетия», складные веера, банановые веера, таящие в себе семантику древних пожеланий.

Среди современных шедевров искусства занимают почётное место технологии, изобретённые в древности: трехцветная глазурь *династии Тан*, фиолетовые песочные горшки, которые являлись ритуальными приборами в каждой династии для рукописной каллиграфии. В искусстве живописи широко распространены картины, где запечатлены события давних времён: «По реке в день поминовения усопших», «Женские картины дворца Тан».

С ростом экономической мощи Китая, развитием науки и техники и улучшением его международного статуса, жители в других странах стали лучше понимать Китай. Материальные или нематериальные производные, оставленные крупными политическими или социальными событиями в Китае, вошли в историко-культурную хронику мирового значения, например:

- китайская семантика знаковой культуры;
- Олимпийские игры 2008 года в Пекине;
- Цинхай-Тибетская железная дорога;
- авиакосмические ракетноносцы.

Абстрактные и конкретные китайские элементы

Абстрактные китайские элементы в современном дизайне одежды не лишены продуманности их выбора: они связаны корнями с гармоничным конфуцианством. Например, теория «пяти элементов Инь-Ян», диалектика

противостояния и одновременно взаимодействия выражена в различной изобразительной трактовке:

- жёсткой и мягкой;
- изогнутой и прямой;
- редкой и плотной;
- длинной и короткой;
- черной и белой.

Они используются во многих традиционных китайских стилях одежды при разработке симметричной или асимметричной композиции.

Положительный набор цветовых предпочтений в одежде: красный, желтый, синий, белый и черный – также происходят из фундаментальной конфуцианской теории «пяти элементов Инь-Ян».

Конкретные китайские элементы в дизайне одежды также являются символами изображения. Это символические узоры драконов, фениксов, единорогов. Многие традиционные китайские религиозные узоры или символы применяются в разработках дизайнеров, например: символ богатства, символ Земли.

Используется пейзаж, созданный руками китайских художников на картинах: реки Чанцзян и Хуанхэ, Великая китайская стена, Летний дворец, пещера Могао, храм Шаолинь, терракотовые воины.

Архитектурные сооружения, например: «Цинь-кирпич Ханва», «Башня барабана», «Висячие ноги».

Растения, распространенные в Китае: слива, орхидея, бамбук, хризантема, пион, лотос.

Хозяйственные предметы-артефакты, например, посуда: «китайский узел», «фиолетовый песочный горшок» (для туши), китайский фарфор.

Цветовые категории, как китайский красный, императорский желтый, бамбуковый зеленый отражают национальное обозначение разнообразия цветов.

*Инновации китайских модельеров**в дизайнерских проектах моделирования современной одежды*

В 2008 году известный китайский модельер Чжан Чжаода представил коллекцию моделей на тему «Хуанхэ-Жёлтая река», которая является национальным символом и колыбелью китайской цивилизации. Долгая история нации давно воспринимает этот мутный поток, протекающий через сердце Китая, Святой рекой. Поэтому для дизайнеров тема «Хуанхэ» является одновременно конкретным китайским элементом, связующим символом нации, в том числе развивающим воображение и фантазию модельеров.

На пресс-конференции, посвящённой тематике коллекции одежды, Чжан Чжаода поделился, что он использовал «красные темы», важные для историографии Китая: песни народа Яньань, стиль Красной Армии, народный танец Шэньси, защиту реки Хуанхэ и атмосферу Нового Китая, чтобы зашифровать в коллекции события глобального и локального масштаба.

Концепция дизайна на рисунке 1 (а). Как показано на рисунке 1 (а), верхняя часть юбки выполнена из атласного материала, блестящей ткани, элегантной шелковой ткани и абстрактного рисунка, состоящего из красного, синего и белого цветов. Это создаёт впечатление тающего снега на вершине горы Баянкала, где рождается река Хуанхэ. В нижней части юбки дизайнер нарушил привычный путь изготовления одежды с бесчисленными точками и линиями в дизайне одежды, но поддержал основу композиции платья с помощью наложения многочисленных «цветных вставок» на одной плоскости. При этом использованы цвета: красный, облачно-желтый, желтый, белый. Создаётся впечатление, что мы видим грохочущие волны Желтой реки в Пентиуме, а также горные вершины, которые поднимаются до небес, и даже грандиозные наводнения на планете. Именно так, через бурные события и близость к природным явлениям китайская нация выросла из своего первоначального сообщества в нацию с тысячелетней духовной культурой.

Концепция дизайна на рисунке 1 (б) основана на символике реки Хуанхэ, протекающей через территории Шэньси, Яньань, Шэньси, является

революционным священным местом для китайцев. Жители Китая всегда помнят, сколько бойцов Красной Армии, Армии Восьмого Пути и Армии Шэньси заплатили кровью за рождение Китая. Чтобы выразить порыв революции и его народный характер, дизайнер ввёл в композицию костюма современный шарф из шерсти белой овцы, который символически представляет культуру территории Шэньси. Слои плиссировки – это метафора природного наследия, которая напоминает жёлтую землю и северо-западные холмы территории Шэньси. Различные синие, черные и белые вставки-пятна представляют *людей* территории Шэньси, Яньань, Шэньси. После того, как одежда коллекции была сделана, дизайнер постирал и смял её, чтобы показать следы времени.

Рис. 1 (а).

Рис. 2 (б).

Бренд «HEAVEN GAIA» дизайнера *Сюн Ин*. Тема коллекции на подиуме подготовлена как шоу «Послевкусие оперы. Плавающая мечта» в весенне-летнем 2020 года.

Шоу разделено на три главы: «Кун Песня», «Чуан Драма» и «Пекин Опера». Смена глав сопровождается соответственно изменением дизайна сценографии во времени и пространстве. Например, появляется павильон пионов, веер с персиковыми цветами, «Мулан ци» (песня вечной скорби), летящий павлин на юго-

восток. Этим знаменитым китайским оперным репертуарам соответствуют разные костюмы: грациозные или бурные и беспокойные.

Чтобы раскрыть смысл концепции именно через события истории, через культуру, автор шоу использовал художественный эффект современной одежды на подиуме. Автору коллекции, дизайнеру Сюн Ин, удалось через шоу на подиуме сделать международную рекламу Китаю. Это самый желанный эффект бренда. Он доказывает, что современный китайский бренд одежды отражает искусство китайских дизайнеров.

На рисунках 2(а) 2(б) 2(в) эта серия основана на культуре графической и художественной интерпретации драконов. Выдвигая образ Баван и Юйцзи как душу в Пекинской опере «Баван прощается со своей женой», в технологической части декора костюмов используется дворцовая вышивка. Она сочетает маркировку китайских инструментов, что в настоящее время является национальным богатством китайской цивилизации и уникальным мировым наследием.

Рис. 2 (а)

Рис. 2 (б)

Рис. 2 (в)

На рисунках 3(а) 3(б) 3(в) в серии коллекции использовано символическое значение слова «Мулань» в качестве источника вдохновения. Классический черный и розовый красный, в разной комбинаторике передают цветовые эффекты пустыни – теплые и очаровательные.

Вышивка «дракон» в соответствии с графическими элементами костюма и старые «медные петли» дракона использованы в моделях одежды, чтобы

показать уникальный духовный мир китайского народа летом. Креативный подход к созданию коллекции не нарушает, а демонстративно подчёркивает традицию сочетания древней мифологии и современной эстетики.

Рис. 3(а)

Рис. 3(б)

Рис. 3(в)

Национальный бренд дизайнера Марко «EXCEPTION» (Исключение), носит первая леди Китая. В 2013 году Пэн Лиюань (рис. 4), первая леди Китая, нашла одарённую художницу и дизайнера Марко, которая долгое время жила в сельской местности и хорошо знала народную культуру.

Первая леди Китая пригласила её разработать серию одежды для государственных визитов. Марко согласилась. Она считает, что одежда первой леди ориентирована на ценность. «Если первая леди носит международные торговые марки, то все жители страны носят международные торговые марки. Если первая леди носит простую и натуральную одежду, люди страны также будут носить такую одежду».

Концепция коллекции «EXCEPTION» (Исключение) означает, что у женщин нет физических недостатков, только характеристики. «Мы стремимся показать китайским женщинам современное чувство жизни, интеллектуальность, независимость, любовь к жизни, более спокойно смотреть на мир и наслаждаться всем, что приносит жизнь».

Рис. 4. Первая леди Китая Пэн Лиюань

Заключение

Творческий потенциал китайских дизайнеров

Культурный оттенок и эстетический темперамент китайских элементов глубоко интегрированы в жизнь и кровь китайцев. По сравнению с западными дизайнерами местные модельеры предпочитают использовать метафоры и символические китайские элементы для выражения традиционных культурных коннотаций. Когда концепция дизайна слишком прямолинейна и очевидна, зрители теряют пространство воображения. Дизайнер Чжан Чжаода сказал: «Я не люблю выражать китайский дизайн символическими элементами с яркими восточными цветами, такими как застёжки на пластинах, драконы и фениксы, такие выражения слишком просты и не имеют текстуры. Я хочу создать дизайн, который не имеет явных символов или даже символов, но наполнен восточными чувствами». Традиция – это материал, а эпоха – это мерка. Талантливый художник должен мудро выбирать историю, плавить историю, находить неисторические факторы в истории, эффективно фильтровать культурное наследие и улавливать ощущение времени. Китайские дизайнеры стремятся создавать дизайн одежды с китайскими характеристиками, если они основаны на местной культуре. Дизайнеры

ищут сочетание традиционных и современных, китайских и западных эстетических вариаций, и преодолевают разнородные культурные барьеры.

Список литературы

1. Ван И. Статья Культурные инновации: применение китайских иероглифов в молодёжной одежде. Художественное наследие Китая – источник идей для креативной молодежной одежды // Международный студенческий Форум РАЕ. Педагогические науки. Секция: «Интеграция науки и художественного образования в магистратуре». – М., 02.2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studeforum@rae.ru.

2. Ван И. Культурные инновации: применение китайских иероглифов в молодёжной одежде. // НИРС ХГФ: художественное образование. Сборник научных статей студентов магистратуры (ХГФ ИИИ МПГУ). – 2020. – С. 36–41. – ISBN 978–5–91556–668–1.

3. Красавкина Е.Н. Этнодизайн России: информационно-образовательный модуль: учебное пособие. – М.: Изд-во МПГУ. – 133 с.

4. Кухта М.С. Этнодизайн как основа формирования толерантного отношения к традициям разных культур // Вестник Тувинского государственного университета. – Томск, 2015. – С. 161–164.

5. Тябут Я.И. Этнодизайн как особый вектор научного исследования // Студенческий научный форум РАЕ: материалы VIII Международной студенческой электронной научной конференции. – М., 2015.

6. Ткалич С.К. Универсальная модель профессиональной подготовки творческих кадров на основе национально-культурного компонента: дисс. ... д-ра пед. наук. – М., 2012.

7. Цуй С. Вариация китайских элементов в модном дизайнерском искусстве. – 2010. – №7.

8. Пэн М. Эстетическое влияние китайской одежды на западную одежду. – 2008. – №4.

9. Го Ф. Применение и размышления о китайских элементах от местных модельеров. – 2015. – №3.

10. Чжао В. Чего нам не хватает в китайской культуре одежды. – 2013. – №10.

11. Шуан У. Культурное исследование брендов одежды «EXCEPTION». – 2016. – №8.

12. Чен Я. Исследование положения и инноваций «китайских элементов» в арт-дизайне. – 2013. – №6.