Publishing House "ANALITIKA RODIS" (analitikarodis@yandex.ru) http://publishing-vak.ru/

УДК 671/739

Применение традиционных элементов в современных китайских произведениях искусства из металла

Лю Янсянжуй

Аспирант,
Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна,
191123, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Радищева, 44;
e-mail: liuyangxiangrui@gmail.com

Тимофеева Римма Александровна

Кандидат искусствоведения, доцент
Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18;
e-mail: rimma.a.timofeeva@ gmail.com

Аннотация

Исследуя применение традиционных элементов китайской культуры в современных произведениях искусства из металла, автор стремится выявить способы интеграции культурных символов в современный дизайн, а также оценить их значение для сохранения и переосмысления традиций. Для достижения этой цели изучаются исторические аспекты возникновения и развития традиционных элементов, анализируются подходы к их применению, включая сохранение, инновацию и глубокую интерпретацию. Также уделяется внимание выбору материалов, технологий и техник обработки металла, демонстрируются примеры их использования в ювелирных украшениях, скульптурах и инсталляциях. Особое значение отводится симбиозу традиций и современных технологий, что подчеркивает их важность для дальнейшего развития декоративно-прикладного искусства.

Для цитирования в научных исследованиях

Лю Янсянжуй, Тимофеева Р.А. Применение традиционных элементов в современных китайских произведениях искусства из металла // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 12А. С. 160-172.

Ключевые слова

Искусство Китая, изделия из металла, ювелирное искусство, современное декоративно-прикладное искусство, художественный металл.

Введение

В статье затрагивается важная тема интеграции традиционных элементов китайской культуры в современные произведения искусства из металла. Это актуально в условиях глобализации, когда культурные идентичности стремятся сохранить свою уникальность. Внимание к использованию традиционных символов в современном дизайне способствует сохранению культурного наследия, а также актуализации традиций в контексте современного искусства и технологий.

Новизна статьи заключается в междисциплинарном подходе, объединяющем исторический анализ, дизайнерские решения и технологические аспекты обработки металла. Автор выделяет три подхода к применению традиционных элементов, включая их адаптацию, инновации и глубокую интерпретацию, что позволяет расширить границы их применения в современных декоративно-прикладных искусствах. Анализ материалов, технологий и техник обработки металлов демонстрирует уникальные возможности создания художественных произведений.

Статья углубляет понимание процессов адаптации традиционных символов в современном искусстве. Она подчеркивает важность симбиоза науки, технологий и искусства, что позволяет создать новое понимание роли традиционных элементов в культурной идентичности. Данный подход может быть применён для изучения аналогичных процессов в других культурах, что делает исследование универсальным. Результаты исследования представляют интерес для дизайнеров, художников и специалистов в области прикладного искусства. Выделенные методы и подходы могут быть использованы при разработке современных ювелирных украшений, скульптур и инсталляций. Кроме того, рекомендации по выбору материалов и технологий обработки металла способствуют созданию эстетически привлекательных и функциональных изделий, отражающих как традиционные, так и современные ценности.

Использование этих элементов является сложной и креативной задачей. Основной фокус в данной статье будет направлен на традиционные элементы в современных украшениях из металла. В качестве примеров будут рассмотрены металлические украшения, металлические инсталляции и металлические скульптуры. Анализ будет проведен посредством исторического метода и метода аналогии.

Традиционные элементы в китайском искусстве: их значение и разнообразие

Китай – это древняя цивилизация, в которой зародилось множество культурных символов, тотемов и узоров. В наши дни мы можем наблюдать множество традиционных элементов, таких как символы дракона, которые родились в древней китайской культуре, символы тигра, которые в древности использовались на металлическом знаке военачальника, орнамент с изображением Таоте, который использовался для украшения одежды; узоры дракона и феникса, которые в древности широко использовались, могли носить жены императоров, узор пяти летучих мышей, используемых в архитектуре, узор Вань (万), используемый на окнах, и т. д. Они настолько разнообразны, что их бесконечное множество сохранилось до наших дней. Сегодня они используются в современных китайских произведениях искусства из металла.

Ювелирное искусство – это один из самых ранних видов искусства. Имея в доступе примитивные орудия труда, люди создавали изящные украшения. Возникновение и развитие ювелирного искусства всегда было неотрывно связано с развитием цивилизации. Первые

ювелирные украшения были изобретены людьми еще в эпоху палеолита [У Лян, 2024, 85]. В ходе археологических раскопок было найдено большое количество украшений из камня и костей. Поразительно, как при малом количестве орудий труда, люди того времени, используя свои знания, создавали украшения, которые и сегодня выглядят красиво.

Подходы к применению традиционных элементов в современном дизайне

Применение традиционных элементов в современном дизайне ювелирных изделий можно разделить на три подхода [Чжу Айюй, 2018, 613]. Первый подход – это использование современных технологий для воссоздания традиционного стиля. Это самый простой подход, который также является и самым легким способом остаться в рамках простых в использовании техниках. Однако при правильном использовании этого подхода металлические изделия будут иметь неповторимый стиль.

Второй подход – это реконструкция традиционных элементов, изменение их внешнего вида и придание им современного значения. Например, горы и реки являются чрезвычайно распространенными традиционными элементами китайской живописи. Современные художники могут сочетать эти традиционные элементы с геометрическими формами, создавая новый стиль пейзажного искусства, который одновременно сочетает в себе традиции и новизну. Ювелирный дизайн также может использовать подобный подход, начиная с основ, используя плоскую композицию и трехмерную композицию, для переосмысления традиционных элементов.

Третий подход является самым сложным в применении и труднодостижимым. Он заключается в том, чтобы обратиться к культурным и историческим корням традиционного элемента, провести анализ художественных смыслов и восприятия выбранного элемента. Конечно, такой подход является испытанием для дизайнеров и требует высокой степени эрудированности и восприятия культурных смыслов. Если дизайнер анализирует свою собственную культуру, то сделать это будет намного проще. Если же дизайнер заимствует элементы из других стран или этнических групп, то могут возникнуть большие культурные барьеры, и при неаккуратной работе будет трудно добиться признания от публики, у который был заимствован традиционный элемент. Однако если дизайнер более восприимчив и умеет искать и копаться в более глубоких, общечеловеческих чувствах и смыслах, то он не будет ограничен границами и национальностями [Ван Цзяци, Цзинь Иньфу, 2019, 144]. Например, темы любви или стремления к счастью.

Материалы и техники: выбор и значение

Вышеупомянутые подходы можно проанализировать с точки зрения материала, процесса и техники:

Материал, в двух словах, это структура и текстура. Различные материалы обладают уникальной художественной и эстетической ценностью. Благодаря исключительному обаянию металла – хорошему блеску, пластичности и другим характеристикам – он всегда был излюбленным материалом для творений художников [Чжэн Цзин, У Леянь, 2014, 49].

Важно правильно и рационально выбирать и использовать материалы, в природе существует богатое разнообразие металлов, например, золото, серебро, медь, железо, олово и т.д. Все они

имеют собственный цвет, вес, текстуру и ценность, красота выразительных материалов заключается не в ценности используемых материалов, а в правильном выборе и рациональном использовании материалов. В определенном смысле это одно из очень важных звеньев в формировании очарования современного декоративно-прикладного искусства из металла. В определенном смысле это одно из крайне важных звеньев в формировании художественной привлекательности современного декоративно-прикладного искусства по металлу [Дин На, 2012, 24]. Стоит отметить, что каждый металл обладает индивидуальными характеристиками, которые выделяют его среди остальных. Золото ассоциируется с богатством, серебро – с благородством, бронза – со стойкостью, нержавеющая сталь – с суровостью [Цзин Даньдань, 2014, 85]. Гладкость и шероховатость, твердость и мягкость различных материалов, легкость и тяжесть, холод и тепло и т.д., вызывают у людей различные психологические ассоциации и визуально-эстетические ощущения. Воплощение человеческих эмоций в материалах усиливает выразительность, экспрессивность и привлекательность металлических материалов.

Стремительное развитие науки и техники, а также механизация производства и достижения промышленной революции оказывают непосредственное влияние на формирование образа жизни современного общества. Новые материалы и новые технологии появляются бесконечным потоком. Открывая и используя новый материал, люди также создают соответствующие новые методы и новые технологии. Новые методы и технологии обработки, естественно, также изменили давние традиционные модели и технологии, такие как сварка, резка, сверление, калибровка, строгание, фрезерование, полировка и другие методы обработки, обогатив, таким образом, язык современного декоративно-прикладного искусства по металлу, который отражает дух эпохи [Цянь Лися, 2019, 264].

Кроме того, симбиоз искусства и науки также является неизбежной тенденцией в развитии современного декоративно-прикладного искусства по металлу, поскольку он тесно связан с материаловедением, оптикой, механикой, физикой, химией и другими дисциплинами [Ван Цзин, 2010,144]. Такое сочетание может не только подчеркнуть новый облик с точки зрения обработки материала и объема работы, но и воплотить в реальность произведения декоративно-прикладного искусства из металла, которые не могли быть достигнуты традиционным мастерством, и сделать экспрессивность самого металла более яркой. Существуют также процессы окрашивания металлических поверхностей, основанные на прогрессе науки и техники, которые используют химические, электролизные, физические, механические или термические методы обработки для придания поверхности металла различных цветов.

Наряду с правильным подбором и рациональным использованием материалов, упомянутых выше, мы также должны соответствующим образом подходить к выбору техники для обработки современных металлических декоративных изделий.

Различные техники будут придавать материалу разные эстетические характеристики. Среди них использование техники в обработке текстуры поверхности для создания новых эффектов – это не только средство защиты самого металла и украшение внешнего вида изделия, но и особый и важный способ экспрессии и один из факторов, который придает изделиям ручной работы эстетическую ценность и мастерство исполнения [Цзы Мэннань, 2020, 41].

Например, процесс ковки точно сохраняет следы «эмоций» в процессе производства, особенно при создании различных текстурных эффектов, таких как округление или формирование квадратной формы, игра с длиной и толщиной и т.д. Все это отражает ярко выраженные индивидуальные характеристики материала и передает красоту ручной работы. Другим примером является процесс сварки, который позволяет максимально быстро

синхронизировать концепцию, создание и технику с конечным художественным эффектом, а также избирательно и осознанно сохранять следы сварки и т.д., что может привести к необычной красоте текстуры. Существуют также процессы литья, которые позволяют точно воспроизвести текстуру предметов, тем самым подчеркивая индустриальный след, процессы ткачества, которые позволяют создавать текстурные эффекты с чувством ритма и порядка, и т.д. Эти различные методы обработки могут придать изделию богатую текстуру и красоту [Ван Сяоли, 2009, 70]. Красота фактуры сама по себе также является своего рода отражением мастерства. Они дополняют друг друга и вместе доводят красоту современного декоративно-прикладного искусства из металла до завершения.

Анализ предметов

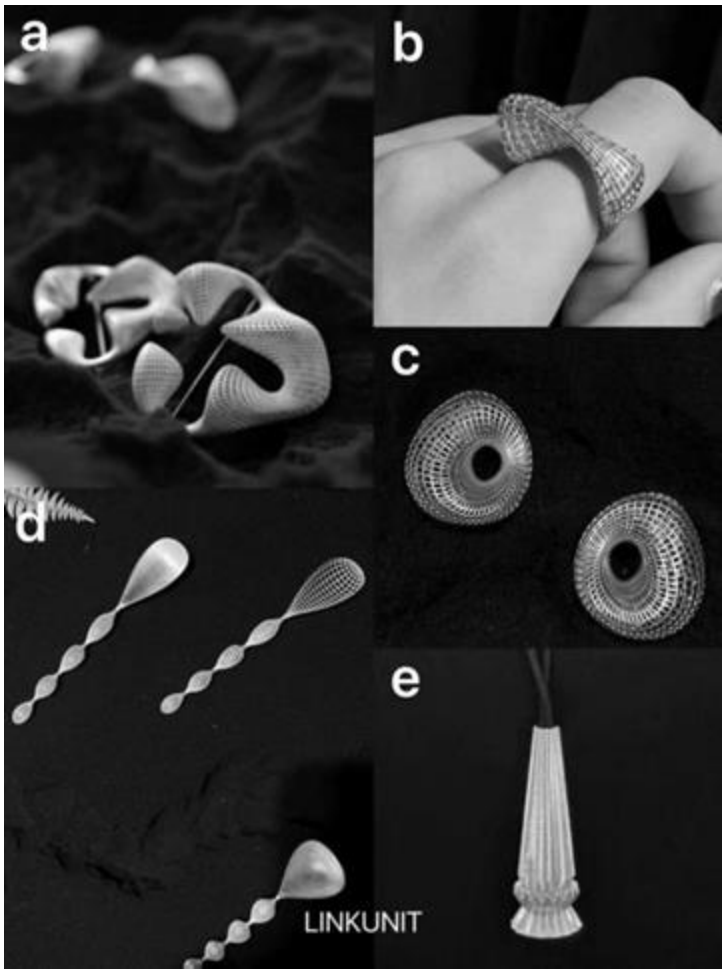

Рисунок 1 - LINKUNIT Кунь Юйлинь, a «Frame series-03 брошь», b «Frame series-28 кольцо», c «Frame series-23L серьги», d «Ложка SP-F серебряные серьги-ложки», e «Lamp series-лампа оригами-05 кулон»

Бренд ювелирного дизайна от архитекторов из Университета Цинхуа. 3D-печать. Серебряные украшения, сочетающие технологию параметрического моделирования с архитектурным пространственным языком. IT-продукт, застывший благодаря 3D-печати. Красота линейности, структуры и геометрии в архитектуре интегрирована в дизайн ювелирных изделий, представляя одновременно жесткую и элегантную художественную красоту с чувством новаторской технологической моды.

Рисунок 2 - Растения и цветы Creations мастерской, «Брошь Снежинка красной нитью, прикрепляемая к манжету»

Автор – мастер по плетению из металла. Эта работа представляет собой брошь в виде снежинки, сплетенной вручную из металлической проволоки с помощью настоящей, простой и нарядной красной шелковой нити, которая придает теплоту холодной текстуре данного изделия из металла.

Рисунок 3 - Моника Цю, «Прикоснись к лету в моем родном городе», медь

Автора вдохновил пруд с рыбками из детских воспоминаний. Автор, живущий в другой стране, сделал это украшение из меди, причем верхняя и нижняя части ряби приклепаны друг к другу на скользящих направляющих, чтобы они могли соскальзывать друг в друга, когда запястье двигается, и рука как бы тянулась до ряби, в попытке прикоснуться к родному городу из воспоминаний.

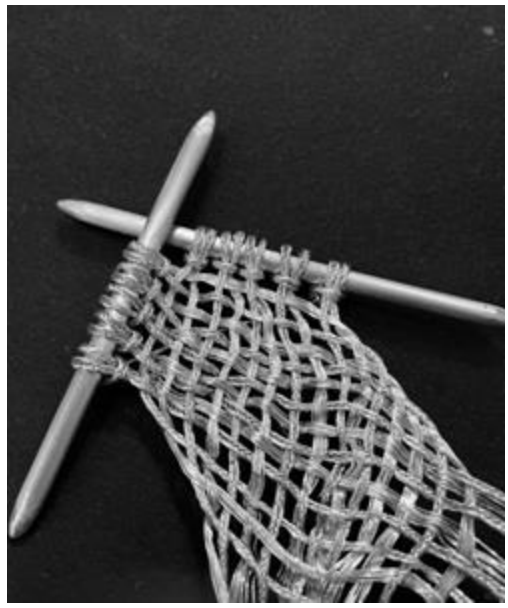

Рисунок 4 - Гу Цзяни, «Ткать», серебряная нить 925 пробы, толщина 0.3мм, 11см х 5см х 1см

Визуальный эффект шерстяного плетения создается металлическим плетением, которое может быть интерактивным и имитировать процесс вязания.

Рисунок 5 - Lwenx-Да Цзы, «Броня из позвоночника дракона», металл, смола

Автор – художник по костюмам и дизайнер по металлу. Он использовал позвоночник дракона и чешую на его теле в качестве вдохновения для создания оригинального и футуристического металлического платья.

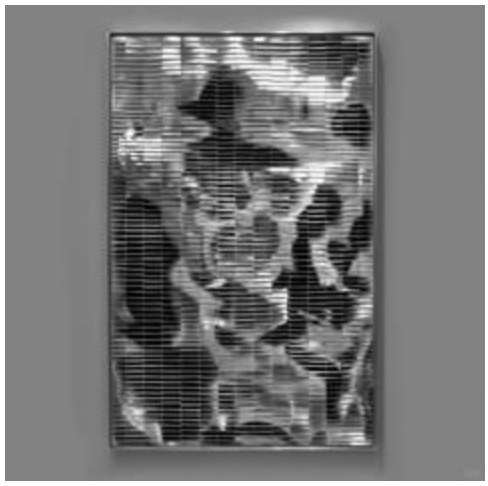

Рисунок 6 - ARTK, «каменный теневой серпантин», инсталляция, нержавеющая сталь

Дизайн вдохновлен уникальной формой камня Тайху в традиционных китайских садах. Камень Тайху известен своими естественными углублениями, изгибами и изменчивыми формами. Эта серия работ сочетает естественную текучесть камня Тайху с простыми геометрическими линиями современного дизайна. С помощью света, тени и искаженной структуры автор пытается изменить визуальный опыт, создаваемый камнем Тайху, и объединить творение природы с современными дизайнерскими концепциями.

Рисунок 7 - Ван Минь, «Танец света», 180*120*80см, нержавеющая сталь

Благодаря красивым изгибам, похожим на танцующие ленты, эта работа дарит людям легкое и изящное визуальное наслаждение. Скульптура выполнена из нержавеющей стали теплого серого цвета, излучает теплый и мягкий блеск, подобный озеру, мерцающему в лучах заходящего солнца.

Рисунок 8 - Тань Чжипэн, «Серия "Капля воды"», медь, серебряное покрытие

В процессе плавления и затвердевания меди были обнаружены новые формы, поэтому автор создал серию водяных капель, изображающих то, как капли воды затвердевают в момент их падения, и кажется, что это звук капающей меди, когда она плавится, отражает характер самого материала. Твердая металлическая текстура и неустойчивые капли воды, которые падают в разное время, сочетаются друг с другом. Несмотря на уникальные декоративные характеристики, изделие сохраняет свою функциональность.

Рисунок 9 - Кун Цзинцай, «Серия "Город" – бурно развиваться», размер：60x25x92см, материал: нержавеющая сталь, гальваническое золочение, 2015

Серия "Город" представляет собой современную интерпретацию города в качестве фона. В ней город используется в качестве визуального элемента. Кажущаяся виртуальной научно-фантастическая сцена на самом деле является деконструкцией и преобразованием города. Ландшафт, который уже существует в реальности, художественно интерпретируется в сюрреалистическом стиле. Благодаря деконструкции и изменяя форму, работа создает сильный визуальный конфликт и хаотичную первобытную взрывную мощь, отражая текущий процесс развития человеческого общества со стороны.

Рисунок 10 - Ду Ян, «эфемерное царство», нержавеющая сталь, латунь, бронза, 2023

Автор «разжижил» холодный металл, чтобы создать ощущение текучести, выражая свободную жизненную силу планктона, находящегося между небом и землей. Мраморная основа позволяет двум материалам взаимодействовать друг с другом, усиливая выразительность работы.

Рисунок 11 - KONGYOU Пространство инсталляционного искусства, «Когда дым принимает форму», облачный туман из сетки

Автор создал легкие облака с помощью металлической облачной сетки. Работа подвешена в воздухе с помощью нитей, которые придают красивое и неземное ощущение в окружающую среду, в которой она находится.

Рисунок 12 - Шу Хэ flora, «Чудные семена», алюминий, бумажные трубки, флористическая губка, помпоны из шерсти

Текстура алюминиевого листа металлического цвета сложена в техники коллажа. Круглая форма напоминает птичье гнездо, в котором зарождается жизнь, а расположение и комбинация бумажных соломинок напоминают внутреннюю структуру клеток.

Заключение

Применение традиционных элементов китайской культуры в современном искусстве из металла представляет собой важное направление для сохранения культурного наследия и его переосмысления в контексте современных технологий и дизайнерских подходов. Исследование показало, что традиционные элементы, такие как символы, узоры и материалы, могут быть адаптированы, инновационно преобразованы и глубоко интерпретированы для создания уникальных художественных произведений [Мэй Юйцин, 2019, 149]. Сочетание традиций с современными методами обработки металла и использованием новых технологий позволяет не только подчеркнуть эстетическую ценность изделий, но и усилить их культурное и художественное значение. Такой подход открывает новые перспективы для развития декоративно-прикладного искусства, способствуя сохранению наследия и созданию произведений, которые отражают дух времени и культурную идентичность.

Библиография

1. Ван Сяоли, У Сяоцзюнь. Использование элементов традиционной китайской культуры в дизайне ювелирных изделий // Мир искусства. 2009. № 3. – С.70.
2. Ван Цзин. Технологические инновации в современном искусстве металла // Художественное исследование. 2010. – С.144.
3. Ван Цзяци, Цзинь Иньфу. Сравнительное исследование традиционного ювелирного ремесла и современного ювелирного дизайна // Западная кожа. 2019. № 41 (9). – С.144.
4. Дин На. Совершенная метаморфоза традиционного металлического ремесла – о современном декоративном искусстве из металла // Исследование художественного образования. 2012. № 6. – С.24-25.

5. Мэй Юйцин, Лю Яди. Применение классических элементов в современном ювелирном дизайне // Дизайн Искусство Исследование. 2019. – С.149.
6. У Лян. Изучение эстетики ювелирного дизайна // Разработка корпоративных технологий. № 2. 2024. – С.85.
7. Цзин Даньдань. Художественная ценность и развитие металлических ремесел и бронзового декора медных дверей // Литейное производство. 2014. № 2. – С.85.
8. Цянь Лися. Практическое применение традиционных техник чеканки в современном ювелирном образовании // Модернизация образования. 2019. № 6 (73). – С.264-265.
9. Цзы Мэннань. Предварительное исследование инновационного использования вышивки в современном ювелирном дизайне // Исследование художественного образования. № 5. 2020. – С.40-43.
10. Чжу Айюй. Инновационное использование древнекитайского золотого и серебряного ювелирного ремесла в дизайне современных украшений // Журнал Чжэцзянского университета науки и технологии : издание по общественным наукам. № 40 (6). 2018. – С.613.
11. Чжэн Цзин, У Леянь. Современное декоративное искусство из металла // Издательство «Изобразительное искусство Цзянсу». 2014. – С.49.

Application of traditional elements in contemporary chinese metal artworks

Liu Yangxiangrui

Postgraduate,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
191123, 44, Radishcheva str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: liuyangxiangrui@gmail.com

Rimma A. Timofeeva

PhD of Art, Associate Professor,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
191186, 18, Bolshaya Morskaya str., Saint Petersburg Russian Federation;
e-mail: rimma.a.timofeeva@gmail.com

Abstract

Exploring the application of traditional elements of Chinese culture in contemporary metal artworks,the author aims to identify ways of integrating cultural symbols into contemporary design, and to assess their significance for the preservation and reinterpretation of tradition.To achieve this aim, historical aspects of the emergence and development of traditional elements are explored, and approaches to their application, including conservation, innovation and deep interpretation, are analysed. Attention is also paid to the choice of materials, technologies and metalworking techniques, and examples of their use in jewellery, sculptures and installations are demonstrated. Particular emphasis is placed on the symbiosis of tradition and modern technology, emphasising their importance for the further development of arts and crafts.

For citation

Liu Yangxiangrui, Timofeeva R.A. (2024) Primenenie traditsionnykh elementov v sovremennykh kitaiskikh proizvedeniyakh iskusstva iz metalla [Application of traditional elements in modern Chinese works of art from metal]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (12A), pp. 160-172.

Keywords

Chinese art, metal products, jewellery art, modern decorative and applied art, art metal.

References

1. Wang, X., Wu, X. (2009) Ispol'zovanie elementov traditsionnoi kitaiskoi kul'tury v dizayne yuvelirnykh izdelii [The use of traditional elements of Chinese culture in jewelry design]. Mir Iskusstva [World of Art], No. 3, pp. 70.
2. Wang, J. (2010) Tekhnologicheskie innovatsii v sovremennom iskusstve metalla [Technological innovations in modern metal art]. Khokhuzhestvennoe issledovanie [Artistic Research], pp. 144.
3. Wang, J., Jin, Y. (2019) Sravnitel'noe issledovanie traditsionnogo yuvelirnogo remesla i sovremennogo yuvelirnogo dizayna [Comparative study of traditional jewelry craft and modern jewelry design]. Zapadnaya kozha [Western Leather], No. 41 (9), pp. 144.
4. Ding, N. (2012) Sovershennaya metamorf'oza traditsionnogo metallicheskogo remesla – o sovremennom dekorativnom iskusstve iz metalla [Perfect metamorphosis of traditional metalworking: on contemporary decorative metal art]. Issledovanie khudozhestvennogo obrazovaniya [Art Education Research], No. 6, pp. 24-25.
5. Mei, Y., Liu, Y. (2019) Primenenie klassicheskikh elementov v sovremennom yuvelirnom dizayne [Application of classical elements in modern jewelry design]. Dizain Iskusstvo Issledovanie [Design Art Research], pp. 149.
6. Wu, L. (2024) Izuchenie estetiki yuvelirnogo dizayna [Study of the aesthetics of jewelry design]. Razrabotka korporativnykh tekhnologii [Development of Corporate Technologies], No. 2, pp. 85.
7. Jin, D. (2014) Khudozhestvennaya tsennost' i razvitiye metallicheskikh remesel i bronzovogo dekora mednykh dverei [Artistic value and development of metalworking and bronze decoration of copper doors]. Liteinoe proizvodstvo [Casting Production], No. 2, pp. 85.
8. Qian, L. (2019) Prakticheskoe primeneniye traditsionnykh tekhnik chekanki v sovremennom yuvelirnom obrazovanii [Practical application of traditional engraving techniques in modern jewelry education]. Modernizatsiya obrazovaniya [Modernization of Education], No. 6 (73), pp. 264-265.
9. Zi, M. (2020) Predvaritel'noe issledovanie innovatsionnogo ispol'zovaniya vishivki v sovremennom yuvelirnom dizayne [Preliminary study of innovative use of embroidery in modern jewelry design]. Issledovanie khudozhestvennogo obrazovaniya [Art Education Research], No. 5, pp. 40-43.
10. Zhu, A. (2018) Innovatsionnoe ispol'zovaniye drevnekitaiskogo zolotogo i serebryanogo yuvelirnogo remesla v dizayne sovremennykh ukrashenii [Innovative use of ancient Chinese gold and silver jewelry craft in modern jewelry design]. Zhurnal Dazhijianskogo Universiteta nauki i tekhnologii: izdanie po obshchestvennym naukam [Journal of Zhejiang University of Science and Technology: Social Science Edition], No. 40 (6), pp. 613.
11. Zheng, J., Wu, L. (2014) Sovremennoye dekorativnoye iskusstvo iz metalla [Contemporary decorative metal art]. Izdatel'stvo "Izobrazitel'noe iskusstvo" Dzyansu [Publishing House "Fine Arts" Jiangsu], pp. 49.