

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств

Направление 072500 «Дизайн»

Магистерская программа «Графический дизайн»

Лю Цянь

Дизайн-концепция системы графического сопровождения фестиваля воздушных змеев в современной среде событий

Автореферат

Научный руководитель:

Член союза художников России,
Член международной ассоциации
Искусствоведов (AIS: UNESCO),
Кандидат искусствоведения,
Доцент кафедры дизайна
Факультета искусств СПбГУ
Васильева Екатерина Викторовна

Руководитель графической части:

Член союза художников России,
Член союза дизайнеров России,
Доцент кафедры дизайна
Факультета искусств СПбГУ
Витковская Светлана Владимировна

Санкт-Петербург

2021

Автореферат

Данная работа посвящена формированию проекта графического сопровождения фестиваля воздушных змеев. Проект ориентирован на представление фестиваля в интернациональном пространстве. Проект состоит из двух основных частей – аналитического исследования и практического графического проекта. Таким образом, особенностью проекта является соединение теоретической основы и прикладного графического проекта. Концепция теоретического исследования связана с двумя основными направлениями: культурой воздушных змеев в Китайской традиции и основными направлениями в развитии графической системы и дизайна в XX и XXI веке.

Исследовательская часть связывает два основных тематических вектора. Прежде всего – это исследование общей ситуации в графическом дизайне и особенности формирования визуальной системы XX и XXI веков. Другое направление исследования -- изучение особенностей Китайской культуры воздушных змеев, дизайн которых мы можем рассматривать как важнейшую характеристику визуальной культуры Китая на протяжении различных исторических периодов.

Важное направление теоретической части – стремление проследить трансформацию традиции воздушных змеев в Китайской традиции. В этом разделе теоретического исследования важно обратить внимание на два основных момента. Первое – это общая ситуация появления и развития воздушных змеев в мировой истории и культуре. Второе – развитие и изменение культуры воздушных змеев в Китае с древнейших времен до наших дней. Разделение теоретического проекта на две части позволяет проследить за развитием традиции воздушных змеев в системе мировой культуры и отдельно в Китае.

Далее необходимо обозначить цель данного теоретического проекта для дальнейшего формулирования его задач. **Цель** данного проекта – формирование модели графического сопровождения фестиваля воздушных змеев. Кроме того, целью данной работы можно обозначить исследование основных направлений дизайна XX века, а также систематическое изучение культуры воздушных змеев.

Данное исследование ставит перед собой целый перечень систематических **задач**. Среди них можно обозначить следующие:

- Проследить развитие и изменение основных направлений в дизайне XX и XXI века.
- Обозначить основные направления в графическом дизайне на протяжении XX века
- Изучить вектор изменений графического дизайна XX – XXI веков
- Проследить развитие и изменения культуры воздушных змеев
- Изучить основные направления культуры воздушных змеев в разных странах и их взаимодействие
- Проследить изменение культуры воздушных змеев в Китае
- Изучить развитие воздушных змеев в Китае в исторической перспективе
- Изучить разновидности конструкций воздушных змеев в наши дни

Предмет исследования. Предметом исследования в данной работе является культура воздушных змеев. Мы рассматриваем развитие традиции воздушных змеев в Китае в исторической перспективе

Методика исследования. В данной работе использованы следующие исследовательские методы. Первое – изучены основные направления графического дизайна XX – XXI веков. Второе – исследованы основные направления интернационального развития воздушных змеев. Третье – исследованы основные направления в развитии воздушных змеев в Китае. В рамках данного теоретического исследования выбран историко-хронологический принцип рассмотрения материала.

Актуальность исследования. Развитие культуры воздушных змеев представляет собой заметный интерес: существует целый ряд книг и альбомов, посвященных этой теме.¹ Тем не менее, следует признать, что большинство этих книг носит популярный характер. Представляется, что в настоящий момент эта тема представлена несколько поверхностно. Систематических исследований,

¹ Maxwell E. The Magnificent Book of Kites: Explorations in Design, Construction, Enjoyment & Flight. New York: Sterling, 2020; Silvester H. Into the Wind: The Art of the Kite. London: Abrams, 2008; Morgan P., Morgan H. The Ultimate Kite Book. N. Y.: Simon & Schuster, 1992; Заворотов В. Авиация на привязи // От идеи до модели. М.: Просвещение, 1988. С. 6—43.

посвященных этой теме крайне мало. Исследование воздушных змеев, их художественной принадлежности и дизайна является важной частью современной дискуссии о позициях искусства и дизайна. Этот теоретический пробел отчасти может заполнить данное исследование, в котором предпринята попытка систематического изучения культуры воздушных змеев.² Особый интерес в данном случае вызывает изучение воздушных змеев в древнем Китае и в периоды последующих более поздних династий.³

Новизна исследования. Тема воздушных змеев в Китае напрямую связана с Китайской мифологией и историей Китая. Из-за отсутствия должного количества теоретических исследований данная работа представляет собой один из немногих образцов систематического исследования культуры воздушных змеев. Данное исследование может хотя бы отчасти заполнить пробел по данной теме.

Возможность практического применения. Исследовательские разработки, реализованные в данном исследовании, могут быть использованы в последующих аналитических проектах, посвященных исследованию воздушных змеев. Графический проект данной работы может быть использован при подготовке выставочных проектов или фестивалей, связанных с культурой воздушных змеев.

Состав проекта. Проект состоит из графического проекта и теоретической части. Графический проект посвящен визуальному сопровождению выставки, связанной с воздушными змеями. Теоретическая часть связана с исследованием традиции китайских воздушных змеев, а также с изучением основных принципов графического дизайна XX и XXI веков. Графическое приложение объединяет графические и цифровые принципы дизайна. В его состав входят графические носители, сувенирная и печатная продукция.

Основное содержание работы. Первая глава теоретического исследования посвящена общей ситуации в графическом дизайне в первой половине XX века, истории его развития и его основным направлениям. В частности, внимание уделено

²李彦辉。中国风格元素与品牌在平面设计中的应用研究[J]。品牌研究, 2020。 [Ли Яньхуэй.

Исследования по применению элементов китайского стиля и брендов в графическом дизайне. Brand Research, 2020.]

³刘小羊, 中国平面设计史论稿, 广西师范大学出版社, 2016[Лю Сяоян. Проект истории китайского графического дизайна. Guangxi Normal University Press, 2016.]

специфике развития дизайна на фоне преобладания двух основных художественных направлений – модерна и модернизма. Модерн – художественное направление в живописи и архитектуре, основными чертами которого является освобождение от основных принципов симметрии и приход к более декоративному стилю.

Параллельно с модерном в первой половине XX века развивается такое направление как модернизм. Это художественный стиль, который захватывает практически весь XX век. Он подразумевает стремление к новым художественным формам и способам выражения.⁴

Различные исследователи предлагают различные принципы определения модернизма как явления.⁵ Также существуют различные хронологические рамки и различные критерии оценки принадлежности того или иного художественного явления программе модернизма. Например, Уильям Эверделл полагает, что формирование модернизма связано с 1870-ми годами.⁶ Здесь принципиальным обстоятельством многие исследователи видят художественную и выставочную деятельность импрессионистов.⁷

Модернизм как художественное явление крайне разнообразен. Он объединяет целый ряд художественных течений. Прежде всего, следует обратить внимание на такие явления как фовизм, кубизм и футуризм.⁸

Фовизм – модернистское течение в искусстве, связанное, прежде всего, с искусством Франции. Принято считать, что классический период фовизма пришелся на 1904 -1908 год. Основным принципом фовизма было освобождение от сложных очертаний, принципа перспективы и трехмерной формы.⁹

⁴ 王受之，世界平面设计史，中国青年出版社，2018 [Ван Шоужу.

История мирового графического дизайна. Китайская молодежная пресса, 2018]

⁵ 陈楠，格律设计-汉字艺术设计观,湖北美术出版社，2018 [Чэнь Нань. Metric Design - концепция дизайна китайских иероглифов. Издательство Хубэй Файн Артс, 2018.]

⁶ Everdell W. The First Moderns: Profiles in the Origins of Twentieth Century Thought. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

⁷ Ревалд Д. История импрессионизма. М.: АСТ, 2015.

⁸ 汤加禄，中国设计艺术原理，山东教育出版社，2019。[Тан Цзалу. Принципы китайского дизайнерского искусства. Shandong Education Press, 2019.]

⁹ Read H. A Concise History of Modern Painting. London: Thames and Hudson, 1975.

Кубизм – художественное течение начала XX века, которое стало одним из тех направлений, которые обозначили новые представления о живописи и искусстве в целом. Основная идея кубизма – это стремление разложить трехмерный объект на простые геометрические элементы, например, геометрические фигуры, и собрать их на холсте в двухмерном изображении.

Основоположником кубизма, художником, чьи идеи предшествовали его появлению и активному распространению, принято считать Поля Сезанна.¹⁰ В одном из своих писем он пишет, что натуру можно рассматривать как совокупность простых форм – сфер, конусов, цилиндров. Принято считать, что в своем развитии кубизм переживает три основных этапа: сезанновский, аналитический, и синтетический

Футуризм – модернистское движение первых десятилетий XX века, возникшее в Италии. В 1909 году вышел художественный манифест Филиппо Маринетти, который был опубликован в газете «Фигаро». Его основной идеей было ограничение классических принципов в искусстве. Футуризм исходил из возможности нарушения общепринятых на тот момент визуальных, этических и моральных норм в искусстве.¹¹

Основной темой футуризма стал технический прогресс, художников привлекало будущее, идея стремительного движения. Футуристы посвящали свои картины машинам, поездам, войнам, разрушениям, считая их важными темами. В живописи футуризм отчасти использовал цвета, и цветовую гамму, заимствованную от фовизма. Также идеологически футуризм был связан с кубизмом.¹²

Конструктивизм – движение, связанное с периодом 1920-х – 1930-х годов. В отличие от раннего модернизма, центральной частью его художественной

¹⁰ Мурина Е. Сезанн. М.: Искусство — XXI век, 2014.

¹¹ 魏宏健, 设计点线面 平面设计师实战与进阶, 广西师范大学出版社, 2019 [Вэй Хунцзянь. Точки дизайна, Линии и Поверхности Фактический бой и продвижение графических дизайнеров. Guangxi Normal University Press, 2019]

¹² Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

программы была прежде всего архитектура, а не живопись. ¹³Конструктивизм стал важным этапом в развитие новых идей в искусстве и архитектуре.

Основная идея конструктивизма заключалась в переходе к более строгим, лаконичным формам. Конструктивизм был тесно связан с другим архитектурным течением того времени – функционализмом. Часто условной отправной точкой возникновения конструктивизма как художественного течения считают Октябрьскую революцию в России в 1917 году.¹⁴

Похожие на конструктивизм направления существовали и в других европейских странах. В частности, в Германии таким явлением был Баухаус. Эта художественная школа опиралась на те же принципы, что и русский конструктивизм и оказала принципиальное влияние на культуру всего XX века.¹⁵

Баухаус – учебное заведение, которое существовало в Германии с 1919 по 1933 годы. Баухаус оказал заметное влияние на художественное образование, а также на архитектуру, дизайн и графику всего XX века.¹⁶ Идеи Баухауса были связаны с созданием и формированием новых архитектурных форм.¹⁷ Система Баухауса подразумевала простоту архитектурных и дизайнерских форм, возможность массового промышленного производства, доступность и удобство их практического использования.¹⁸

¹³ 赵岩。现代图形设计民族化探讨[J]。蔡志，2019。 [Чжао Ян. Дискуссия о национализации современного графического дизайна. Cai Zhi, 2019.]

¹⁴ Хан-Магомедов С. О. Конструктивизм — концепция формообразования. М.: Стройиздат, 2003.

¹⁵ 梁景红，写给大家看的色彩书 1——设计配色基础,人民邮电出版社，2011 [Лян Цзинхун. цветная книга 1 для всех - основа соответствия цветов дизайна. Народная почта и телекоммуникационная пресса, 2011]

¹⁶ Read H. A Concise History of Modern Painting. London: Thames and Hudson, 1975.

¹⁷ Friedewald B. Bauhaus. Munich, London, New York: Prestel, 2009.

¹⁸ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

Во второй главе теоретического исследования рассматриваются основные направления графического дизайна конца XX – начала XXI веков.¹⁹

В графическом дизайне и искусстве второй половины XX века были продолжены многие из тех трендов, направлений и принципов, которые сформировались в первой половине столетия.²⁰ Общая ситуация в искусстве второй половины XX века была построена на продолжении и развитии тенденций первой половины и середины XX века. Многие из концепций первой половины столетия получили масштабное развитие. Новые направления в искусстве приобретают интернациональный характер и находят свое отражение в искусстве, дизайне и архитектуре.²¹

Например, важным ярким направлением стал Интернациональный стиль – значимый феномен в дизайне и архитектуре.²² Он поддерживал достижения модернизма и, во многом, сформировался под влиянием идей конструктивизма и Баухауса.²³ Основные идеи Интернационального стиля были связаны с концепциями классического и раннего модернизма и подразумевали простые геометрические формы, использование новых материалов и минимальное количество орнамента.²⁴

¹⁹ 南征，设计师的设计日记，电子工业出版社，2012 [Нань Чжэн. Дневник Дизайнеров. Издательство электронной промышленности, 2012]

²⁰ 魏宏健，设计点线面 平面设计师实战与进阶，广西师范大学出版社，2019 [Вэй Хунцзянь. Точки дизайна, Линии и Поверхности Фактический бой и продвижение графических дизайнеров. Guangxi Normal University Press, 2019]

²¹ Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 4 (25). С. 72-80.

²² 刘柏坤，字体设计进化论，人民邮电出版社，2016 [Лю Байкунь. Эволюция дизайна шрифтов. Народная почта и телекоммуникационная пресса, 2016.]

²³ Фремpton К. Современная архитектура: критический взгляд на историю развития. М.: Стройиздат, 1990

²⁴ Hollis R. A Brief History of Graphic Design. Guangxi: Guangxi Fine Arts Publishing House, 2015.

Интернациональный стиль оказал принципиальное влияние на архитектуру и дизайн всего XX века.²⁵ Одним из примеров использования Интернационального стиля в дизайне можно считать деятельность Ульмской школы.²⁶ Ульмская школа, в свою очередь, оказала принципиальное влияние на развитие предметного и графического дизайна второй половины XX века, определив его основные принципы.²⁷ Во многом благодаря деятельности Ульмской школы, идеи Интернационального стиля²⁸ получили массовое распространение, затронув максимально широкие социальные слои.²⁹

Швейцарская школа – одно из важнейших формирований в графическом дизайне второй половины XX века.³⁰ Концепция графики Швейцарской школы была построена на идеях Интернационального стиля.³¹ Швейцарская школа связана с формированием новой программы графического дизайна, построенного на использовании модульных сеток, которые могли быть реализованы как в плакатах, так и в других печатных изданиях. Среди других важнейших концепций Швейцарской

²⁵ 熊文郁, 图案设计色彩搭配手册, 江苏美术出版社, 2011 [Xiong Wenyu. Справочник по цветовому сочетанию узоров. Издательство Цзянсу Файн Артс, 2011.]

²⁶ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

²⁷ Hollis R. A Brief History of Graphic Design. Guangxi: Guangxi Fine Arts Publishing House, 2015.

²⁸ Gössel G. Functional Architecture. Funktionale Architektur. Le Style International. 1925–1940. Berlin: Taschen, 1990/

²⁹ Protzen D.; Harris D. The Universe of Design: Horst Rittel's Theories of Design and Planning. London: Routledge, 2010/

³⁰ 高凤麟, 微设计:造物认知论, 华中科技大学出版社, 2019 [Гао Фэнлинь. Micro Design: когнитивная теория творчества. Huazhong University of Science и Technology Press, 2019.]

³¹ Hollis R. A Brief History of Graphic Design. Guangxi: Guangxi Fine Arts Publishing House, 2015.

школы можно назвать использование шрифтов без засечек и минималистический вектор развития графики.³²

Отличительными чертами данного стиля являются чистые формы, функциональный характер модульных сеток и удобство чтения. В основном данный стиль подразумевал создание чистых ассиметричных конструкций и использование шрифтов без засечек.³³

Швейцарский стиль или Швейцарская школа дизайна, основанная на идеях Баухауса, оказала принципиальное влияние на развитие всего графического дизайна второй половины XX века. В частности, подавляющее большинство современных минималистических явлений в дизайне связано с концепциями и стилями Швейцарской школы. Минимализм, в свою очередь, демонстрирует множество художественных форм, и является важнейшим художественным направлением рубежа XX и XXI веков.³⁴

Последние десятилетия XX века и первые годы XXI столетия продолжили те художественные начинания, которые имели место на протяжении всего XX столетия.³⁵ Художественная панорама последних десятилетий XX века – это сосуществование двух важных тем: минимализма и декоративных направлений, связанных с принципами постмодерна. В рамках этих основных направлений развивались основные художественные течения конца XX века.

На сегодняшний день, мы можем сказать, что дизайн первых лет XXI века был сформирован и принят как художественная система во многом благодаря развитию дизайна в XX столетии. Новый дизайн XXI века продолжил основные направления, связанные с графикой Интернационального стиля, Баухауса, Конструктивизма и

³² 罗杰·福塞特，平面设计中的数字版式设计，重庆大学出版社，2017 [Роджер Форсетт, Дизайн цифровых макетов в графическом дизайне, Университетское издательство Чунцина, 2017.]

³³ 熊文郁，图案设计色彩搭配手册，江苏美术出版社，2011 [Xiong Wenyu. Справочник по цветовому сочетанию узоров. Издательство Цзянсу Файн Артс, 2011.]

³⁴ Meggs P.; Purvis A. Meggs' History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons, 2005.

³⁵ Protzen D.; Harris D. The Universe of Design: Horst Rittel's Theories of Design and Planning. London: Routledge, 2010.

Швейцарской школы. В современном направлении Flat design использованы элементы, связанные с основами минимализма.³⁶ Эти принципы утвердили последовательное развитие дизайна XX и XXI веков.³⁷

В третьей главе рассмотрены основные этапы и направления развития культуры воздушных змеев. Воздушные змеи необходимо рассматривать как довольно сложное явление культуры.³⁸ С одной стороны, они представляют собой аэродинамическую конструкцию - это довольно сложные летательные аппараты, которые могут парить в воздухе благодаря силе ветра. С другой стороны, воздушный змей может рассматриваться как феномен культуры, а также – как яркое и уникальное явление современной дизайн-системы³⁹ и графического дизайна в том числе.⁴⁰

Одной из важных проблем, связанных с изучением воздушных змеев, является изучение их конструктивных способностей. ⁴¹В рамках данного исследования рассмотрены некоторые конструктивные особенности воздушных змеев. Данный аспект представляется важным в том числе и потому, что конструкцию в данном случае можно рассматривать как основу художественной программы.⁴²

³⁶ Васильева Е., Гарифуллина (Аристова) Ж. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 43-49.

³⁷ 周建国, 色彩设计, 龙门书局, 2014 [Чжоу Цзяньго. Color Design. Издательство Longmen, 2014.]

³⁸ 魏宏健, 设计点线面 平面设计师实战与进阶, 广西师范大学出版社, 2019 [Вэй Хунцзянь. Точки дизайна, Линии и Поверхности Фактический бой и продвижение графических дизайнеров. Guangxi Normal University Press, 2019]

³⁹ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

⁴⁰ Meggs P.; Purvis A. Meggs' History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons, 2005.

⁴¹ 陈青, VI 设计, 清华大学出版社, 2011 [Цин Чен. VI Design. Издательство Tsinghua University Press, 2011.]

⁴² Maxwell E. The Magnificent Book of Kites: Explorations in Design, Construction, Enjoyment & Flight. New York: Sterling, 2020.

Полагают, что в Китае появление самых ранних воздушных змеев может быть отнесено к периоду 700-200 годов до н.э. Во времена династии Чжоу,⁴³ воздушные змеи (или «кайты» в современной англоязычной традиции их наименования) делали из дерева и назывались они «му юань». Прототип этого змея упоминается в ранних текстах философа Моцзы (470 г. до н. э. - 391 г. до н. э.). В V веке появился новый вид воздушного змея. Он изготавливался из доступных тогда материалов, наиболее пригодных для изготовления конструкций, способных летать: шелка и бамбука.⁴⁴ Часто воздушные змеи делали в форме мифологических существ, например, драконов, издревле символизирующих в китайской культуре силу и положительное начало.⁴⁵

Позже, во время династий Мин (1368 - 1644) и Цин (1644 - 1912) создание и дальнейшее использование воздушных змеев стало формой искусства. Люди делали кайты в виде птиц, драконов, цветов и иероглифов. В качестве примера можно привести работы таких мастеров как Чен Шантинг и Пей Циньцюань, которые во второй половине XIX века (в 1860-х – 1870-х годах) создавали воздушные змеи в виде фантастических фигур и птиц.⁴⁶

На современном этапе можно определить две основные особенности: появление и активное использование новых материалов и, в то же время – сохранение традиционных форм. К наиболее известным современным мастерам воздушных змеев можно отнести таких художников-конструкторов как Чжао Шимин, Лю Баохуа и Мэн Юань.⁴⁷ Воздушные змеи в современном Китае продолжают

⁴³ Gernet J. A History of Chinese Civilization. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

⁴⁴ 徐适, 品牌设计法则, 人民邮电出版社, 2018 [Сюй Ши. Правила дизайна бренда. Народная почта и телекоммуникационная пресса, 2018]

⁴⁵ Ebrey P.; Walthall A.; Palais J. East Asia: A Cultural, Social, and Political History, Boston: Houghton Mifflin Company, 2006.

⁴⁶ 周建国, 色彩设计, 龙门书局, 2014 [Чжоу Цзяньго. Color Design. Издательство Longmen, 2014.]

⁴⁷ 刘小羊, 中国平面设计史论稿, 广西师范大学出版社, 2016[Лю Сяоян. Проект истории китайского графического дизайна. Guangxi Normal University Press, 2016.]

развиваться как важный художественный объект, связанный с принципами современного дизайна.