

Столыпинский

вестник

Научная статья

Original article

УДК 7

**ПРИМЕНЕНИЕ КИТАЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРНЫХ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКОМУ
ДИЗАЙНУ**

**APPLICATION OF CHINESE TRADITIONAL CULTURAL AND ARTISTIC
ELEMENTS IN GRAPHIC DESIGN TEACHING**

Хань Эньхуэй, Московский Педагогический Государственный университет
44.06.01 образование и педагогические науки 5.8.2 направленность: теория и
методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)

Han Enhui, Moscow State Pedagogical University, 44.06.01 education and
educational science 5.8.2 direction: teaching and educational theory and methods (fine
arts), Moscow, Russia

Аннотация. В нынешних условиях влияние традиционных китайских культурных и художественных элементов в графический дизайн привнесло свежий взгляд на сферу визуальной коммуникации. Каллиграфия, традиционные узоры, цветовая символика и эстетические принципы, уходящие корнями в китайскую культуру, нашли свое место в различных дизайнерских проектах и решениях, обеспечивая глубину, аутентичность и визуальный интерес. Поскольку графические дизайнеры продолжают исследовать интеграцию элементов традиционной китайской культуры, они не только создают визуально привлекательные дизайны, но и играют одну из ведущих ролей в процессах сохранения и популяризации китайского культурного

наследия. Интегрируя китайские традиционные культурные и художественные элементы в преподавание графического дизайна, преподаватели могут предоставить учащимся уникальную и ценную точку зрения, способствуя творчеству и создавая проекты, которые являются одновременно привлекательными и культурно значимыми.

Abstract. In the current environment, the infusion of traditional Chinese cultural and artistic elements into graphic design has brought a fresh perspective to the field of visual communication. Calligraphy, traditional patterns, color symbolism and aesthetic principles rooted in Chinese culture have found their way into a variety of design projects and solutions, providing depth, authenticity and visual interest. As graphic designers continue to explore the integration of elements of traditional Chinese culture, they not only create visually appealing designs, but also play a leading role in the preservation and promotion of Chinese cultural heritage. By integrating Chinese traditional cultural and artistic elements into teaching graphic design, educators can provide students with a unique and valuable perspective, fostering creativity and creating designs that are both engaging and culturally significant.

Ключевые слова: графика, дизайн, искусство, Китай, культура, обучение, традиция, искусство

Keywords: graphics, design, art, China, culture, education, tradition

В условиях современности графический дизайн — это стремительно эволюционирующая и трансформирующаяся сфера, которая сочетает в себе визуальные элементы для того, чтобы транслировать сообщения, пробуждения эмоций и передавать различные идеи. В течение последних лет отчётливо обозначилось усиление интереса к включению традиционных китайских культурных и художественных элементов в практику графического дизайна, что влечёт за собой особое слияние старого и нового. Современными исследователями в рассматриваемой области активно анализируются вопросы на предмет того, каким образом разного рода проявления традиционной

культуры Китая проникли и продемонстрировали себя в мире графического дизайна. Также в центре исследовательского интереса оказывается проблематика и специфика их влияния на визуальную коммуникацию, процессы обучения.

Прежде всего, важно подчеркнуть, что китайская культура богата историческими событиями. В данной связи, по справедливому замечанию С.Н. Казарина, Т.Ю. Казариной, уместно упомянуть о символике и эстетике, о наличии весьма обширного спектра художественных элементов, которые способны весомо вдохновить графических дизайнеров. От каллиграфии и кисти до традиционных узоров и мотивов — в соответствующих компонентах закладывается глубокий смысл (в контексте культуры) и поддерживается функционирование уникального «визуального языка» [1, с. 193].

Каллиграфия — одна из наиболее ярких черт китайской культуры, оказавшая выраженное воздействие на графический дизайн. Китайская каллиграфия — это очень значимая форма искусства, в рамках которого предусматривается умелое обращение с кистью и тушью с целью создания выразительных и визуально привлекательных символов. Плавные мазки и тонкий баланс позитивного и негативного пространств в каллиграфии вдохновили дизайнеров на то, чтобы включить подобные элементы в свои работы. Каллиграфическую работу возможно наблюдать в дизайне логотипов, типографики, а также в иллюстрациях. Благодаря этому они обретают такие черты, как элегантность и культурная аутентичность.

В контексте обучения мазки и потоки чернил в каллиграфии могут вдохновить дизайнеров на создание уникальных стилей типографики и надписей. Изящные изгибы и точные движения, необходимые в каллиграфии, способствуют научению плавности и ритма в дизайнерских композициях [4, с. 145].

В дополнение к каллиграфии традиционная китайская живопись, известная как «шаньшуй», также может быть включена в обучение графическому дизайну. В рамках этой живописи часто изображаются пейзажи,

горы, реки и прочие природные объекты. Картины характеризуются выразительной манерой письма и использованием негативного пространства с целью передачи ощущения глубины и спокойствия. Изучая живопись шаньшуй, студенты имеют возможность научиться создавать визуально привлекательные композиции и привносить в свои проекты чувство баланса и гармонии [2, с. 17].

Еще одним традиционным компонентом, который нашел свое применение в графическом дизайне, является применение традиционных узоров и мотивов. Китайская культура славится замысловатыми узорами, речь идёт о кружащихся облаках, переплетающихся драконах, нежных цветах. Упоминаемые узоры зачастую обладают символическим значением, представляя следующие ключевые смыслы:

- процветание;
- долголетие;
- удача.

С учётом этого графические дизайнеры интегрировали обозначенные выше шаблоны в свою работу, придавая реализуемым проектам отчетливый китайский колорит. Что касается самих шаблонов, то их можно увидеть в различных решениях:

- упаковка;
- текстиль;
- фон веб-сайтов и т. д.

Тем самым добавляется визуальный интерес, вместе с ним — культурная глубина.

Цветовая символика — еще один весьма значимый аспект традиционной китайской культуры, повлиявший на сферу графического дизайна. В культурной сфере Китая определенные цвета имеют символическое значение. К примеру, красный цвет ассоциируется с удачей и радостью, а золотой символизирует богатство и процветание. Дизайнеры принимают во внимание данные цветовые значения и ассоциации, активно включили их в свои творения. Применение ярких красных, насыщенных золотых и прочих культурно значимых цветов

позитивным образом сказывается на глубине и резонансе визуальной коммуникации, обеспечивая и всецело поддерживая связь с китайскими культурными традициями.

Использование символа дракона, олицетворяющего силу и удачу, может придать дизайну ощущение силы и благоприятности. Рассказывая учащимся об этих символах и их культурном значении, педагоги содействуют расширению понимания дизайна за пределы одной лишь эстетики [5, с. 252].

Традиционная китайская архитектура известна своими сложными деталями, яркими цветами и замысловатыми узорами. Изучая принципы китайской архитектуры (симметрия и баланс), студенты могут получить целостное представление о создании визуально приятных и структурно обоснованных проектов. Они анализируют, каким образом архитектурные приёмы могут быть применены в графическом дизайне, к примеру, включение геометрических узоров либо акцент на отрицательном пространстве.

Важно подчеркнуть, что интеграция китайских традиционных культурных и художественных элементов в обучение графическому дизайну не только предоставляет учащимся более широкую перспективу, но также способствует культурному признанию и пониманию. Изучая различную культурную эстетику, студенты имеют возможность разрабатывать в будущем более инклюзивные и глобальные осознанные подходы к дизайну. Они могут научиться приспособлять и объединять разного рода элементы с той целью, чтобы творить дизайны, которые станут визуально привлекательными, обязательно найдут отклик у более широкой аудитории.

Помимо отдельных элементов и компонентов, общее эстетическое восприятие китайской культуры также оказало существенно воздействие на графический дизайн. Представления о балансе, гармонии и уважении к природе прочно укоренились в философии Китая, что распространилось и на искусство. Дизайнеры часто стремятся использовать соответствующие принципы в своей деятельности, создавая визуально приятные композиции, которые инициируют ощущение спокойствия и безмятежности. Будь то макет брошюры,

расположение элементов на веб-портале либо композиция плаката — рассматриваемые принципы способствуют формированию и развитию целостного и визуально привлекательного дизайна.

Включение традиционных китайских культурных и художественных элементов в графический дизайн характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, это предоставляет возможность специалистам использовать богатое культурное наследие, придавать работам следующие свойства:

- глубина;
- аутентичность;
- уникальная эстетическая привлекательность [3, с. 213].

Применяя обозначенные элементы, дизайнеры имеют возможность создавать проекты, которые находят отклик у китайской аудитории, привлекая их внимание и воспитывая чувство культурной гордости.

Во-вторых, использование традиционных элементов способно помочь преодолеть разрыв между прошлым и настоящим, сохраняя и продвигая китайские культурные традиции в современном контексте.

Одновременно с этим, крайне важно подходить к включению этих элементов с чуткостью и бдительностью. Китайская культура разнообразна и сложна, и требуется полноценно понимать исторический и культурный контекст используемых компонентов и приёмов. Неправильное присвоение либо неверная интерпретация традиционных элементов могут повлечь за собой непонимание или даже оскорбление. В данной связи дизайнерам следует проводить исследования и консультироваться с экспертами, чтобы убедиться, что они точно и уважительно представляют культуру.

Итак, китайская традиционная культура глубоко укоренилась в истории и включает в себя широкий спектр дисциплин:

- каллиграфия;
- живопись;
- гончарное дело;
- архитектура и многое другое.

Представленные формы искусства зачастую подчеркивают баланс, гармонию, символизм и связь между природой и человечеством. Знакомя учащихся с обозначенными элементами, педагоги прививают им чувство культурной признательности и мотивируют исследовать новые потенциалы творческого самовыражения.

Таким образом, интеграция китайских традиционных культурных и художественных элементов в преподавание графического дизайна может значительно обогатить учебный процесс для студентов. Изучая каллиграфию, живопись, символизм, архитектуру и иные аспекты традиционной китайской культуры, обучающиеся имеют возможность более глубоко и полноценно осмыслить и закрепить в сознании принципы и методы дизайна. Они обращаются к инструментарию уникального визуального языка, который отражает как их индивидуальное творчество, так и широкую перспективу (в контексте культуры). Благодаря данной интеграции образование в области графического дизайна может выступать в качестве весьма эффективного средства культурного обмена, творчества и инноваций.

Литература

1. Казарин С.Н. Специфика реализации совместной образовательной программы в области графического дизайна между Чанчуньским педагогическим университетом и Кемеровским государственным институтом культуры / С.Н. Казарин, Т.Ю. Казарина // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 54. – С. 192-203.
2. Хань Э. Инновации подготовки графических дизайнеров в вузах России и Китая / Э. Хань // Вызовы современности и стратегии развития общества в условиях новой реальности. Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции. – Москва: 2023. – С. 15-20.
3. Хань Э. Сравнительный анализ подготовки графических дизайнеров в вузах России и Китая / Э. Хань // Педагогическое образование. – 2023. – Т. 4. – № 1. – С. 211-214.

4. Энхуэй Х. Стратегическая значимость графического дизайн-образования в Китае / Х. Энхуэй // Оригинальные исследования. – 2022. – Т. 12. – № 10. – С. 143-149.

5. Энхуэй Х. Анализ специфики обучения профессии «графический дизайнер» в высших образовательных учреждениях Китая / Х. Энхуэй // Перспективы науки. – 2023. – № 4 (163). – С. 250-253.

Literature

1. Implementation Details of Graphic Design Joint Education Project between Changchun Normal University and Kemerovo National Bunka Gakuin/S.N.Kazarin, T.Yu.Kazarina/Kemerovo National University of Culture and Arts Bulletin 2021. - No. 54. - С. International cooperation 192-203

2. Han E Graphic designer training innovation in Russian and Chinese universities. The challenges of modernity and social development strategies in the new reality. Data collection of the 14th International Conference on Science and Practice. Moscow: 2023 С. International cooperation 15-20

3. Han E Comparative Analysis of Graphic designer Training in Russian and Chinese Universities. Chinese//Teacher education. 2023. Т. 4. - № 1. - С. International cooperation 211-214

4. Enhui H The strategic significance of China's graphic Design education. Enhui//Research#Original research. 2022. Т. 12. - № 10. - С. International cooperation 143-149

5. Enhui Analysis of the particularity of "Graf" vocational training

© Хань Энхуэй, 2023 Научный сетевой журнал «СтолЫПИНСКИЙ вестник» №7/2023

Для цитирования: Хань Энхуэй ПРИМЕНЕНИЕ КИТАЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ// Научный сетевой журнал «СтолЫПИНСКИЙ вестник» №7/2023