

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.24.73.022

Изменения художественного стиля дизайна плаката в современном Китае

Тимофеева Римма Александровна

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории и теории искусства,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
191180, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 46;
e-mail: rimma.a.timofeeva@gmail.com

Цзян Сюэ

Аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
191180, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 46;
e-mail: xuejiang64@yandex.com

Аннотация

С древних времен и до наших дней в национальной китайской графике использовались традиционные художественные стили, которые завоевали популярность по всему миру много десятилетий назад и до сих пор импонируют целевой аудитории. Сегодня, несмотря на то что на китайское народное искусство оказывают определенное влияние тенденции западного искусства, Китай, даже с учетом обозначенных коллизий, на протяжении многих веков бережно чтит и сохраняет традиции, легко обнаруживаемые и узнаваемые реципиентами в художественном стиле даже сквозь призму глобализационной современности. Дуальность данного фактора заключается в том, что китайские плакаты обладают уникальной культурной коннотацией, но, при этом, проходят сквозь призму глобализационных процессов, затронувших каждую сферу жизнедеятельности человека, включая изобразительное искусство. Характерной чертой исследуемых плакатов является то, что художественный стиль их дизайна, часто интерпретируемый «как искусство улицы» или «искусство дня», отображает видоизменяющиеся тенденции, согласно злободневности и ритму жизни, которые актуальны на данный момент. Так, современные китайские художественные стили стали характеризоваться разнообразием, включающим десятки различных вариантов исполнения и часто не имеющих четких границ. В дизайне многих плакатов (около 30% от общего количества) неизменно присутствуют традиционные китайские мотивы и символика, а также красный цвет и его оттенки, характеризующие испокон веков культуру Китая.

Для цитирования в научных исследованиях

Тимофеева Р.А., Цзян Сюэ. Изменения художественного стиля дизайна плаката в современном Китае // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 5А-6А. С. 167-175. DOI: 10.34670/AR.2023.24.73.022

Ключевые слова

Современный плакат, графика, дизайн, художественный стиль, Китай, КНР, история искусства.

Введение

Вначале дизайнеры были художниками, которые рисовали формы и концепции на основе таких современных тенденций, как модернистское движение графического дизайна. По мере того, как отрасль стала более тесно связана с технологиями и начали активизироваться инновационные инструменты, область графического дизайна начала динамично развиваться. Графический дизайн стал представлять из себя искусство конгломерации идей, изображений и текста в объект, привлекающий и информирующий аудиторию – речь идет об общении концепций посредством визуальных эффектов.

Сегодня данная форма изображения может означать использование уникальной психологии форм логотипа для привлечения определенной аудитории или включение тщательно отобранных цветов для веб-сайта, которые позволят существенно повысить шансы организации на конверсию [Reate, www]. Таким образом, одним из самых популярных способов привлечения внимания современного реципиента стал плакат в разной вариации своего существования, а именно, от печатных до цифровых форматов.

В данном исследовании проводится анализ художественного стиля дизайна плаката, что обусловлено многогранностью его значения в урбанистическом ландшафте или «дорожном пейзаже». С одной стороны, плакат – это зеркало современности, с другой – политический инструмент или рекламная компания, с третьей – вид изобразительного искусства, с четвертой – актуализация модных тенденций.

Основная часть

Плакат, как разновидность прикладной печатной графики, имеет свои типологические черты. Китайская традиционная народная графика изобразительного искусства характеризуется разнообразными категориями материалов, различными стилями, уникальными сюжетными линиями и свободой воображения, поэтому современный дизайн плакатов успешно концентрирует в себе художественные традиции и духовные богатства страны. Метод ‘Turbid Art’, философия пяти элементов Инь и Ян, нарративная фигурация и глубокая национальная культура в андерграунде китайской традиционной народной графики изобразительного искусства стали для современников сокровищницей и основным художественным ориентиром [Shenq Ting, 2015, 1509]. Однако на художественный стиль дизайна плаката в современном Китае оказало влияние не только китайское искусство, но и постимпрессионизм, символизм, постмодернизм и реализм.

Таким образом, китайская традиционная графика и, соответственно, плакаты, отличается богатством, разнообразием, яркостью и сложностью изображений, при этом содержит в себе концепцию традиционной китайской философии и глубокий культурный фон. Однако современный китайский художественный стиль дизайна испытывает немалое влияние западного мира, что детерминировано глобализационными процессами [там же], затронувшими также Китайскую Народную Республику (далее – КНР).

Специфика развития китайского общества XX века, которое охарактеризовалось стремительным развитием и социальными потрясениями, отчетливо прослеживается в дизайне плакатов. В начале XX в. изображения имели преимущественно рекламный характер, о чем свидетельствует такой яркий пример, как «календарь-плакат, штучно производимый литографами и совмещающий роли календаря, рекламного сообщения и декоративного изделия для украшения» [Сюй Цян, 2018, 111].

Дизайн определенно был подвержен западно-японскому влиянию, часто смешанному с традиционной китайской техникой рисунка и живописи. Далее, по окончании Второй мировой войны, дизайн плакатов сосредоточился на социалистическом реализме. А с 1970-х гг. художественные стили пропитались изображениями промышленных товаров и услуг. Однако возврат к национальным традициям и национальному колориту гораздо больше импонировал населению КНР [Плакат из Поднебесной..., www].

Далее графический дизайн Китая охватила мода на западное искусство, вследствие чего художники стали активно подражать и копировать европейские оригиналы. Однако последние десятилетия Китай усиленно добивается всемирного признания путем собственных оригинальных работ, вследствие чего дизайнеры из КНР стали успешно индивидуализировать свой художественный стиль [там же].

Сочетание графического дизайна и народного искусства позволило превратить как местную культуру, так и художественный стиль дизайна плаката в новую форму развития, что помогло миру узнать Китай, а также значительно обогатить смысл и сущность графического дизайна. Применение народного искусства в графическом дизайне в основном отражается в содержании, форме, идеологии и духе [Zijun, 2018, 122]. Таким образом, художники-графики были вдохновлены европейскими и американскими тенденциями, а также традиционными китайскими мотивами дизайна [Graphic Arts, www; Плакат из Поднебесной, www].

Как правило, в графическом дизайне плакатов китайские дизайнеры начали активно использовать навыки обработки цвета и сочетания виртуального и реального, что помогает не только привести аудиторию в абстрактное пространство, но и иметь отсылки к конкретным коннотациям. Одним словом, сочетание виртуального в художественной форме и реального в содержании позволяет делать произведения искусства более богатыми и насыщенными [Zijun, 2018, 124].

Важно подчеркнуть, что в XXI веке «на развитие современного плаката, на эволюцию его формы оказывали влияние и другие факторы... – появление сети Интернет (Internet)» [Ван Мэни, 2009]. Сегодняшние клиенты более заняты и спешат больше, чем когда-либо. У них нет времени иметь дело с компаниями, которые не способны передать оригинальность и потенциал своего искусства с помощью простейшего графического изображения. В прошлом дизайнерские организации, которые хотели завоевать рынок, делали большие, смелые и даже сложные дизайны своих логотипов / веб-сайтов / плакатов. Сегодня залог успеха – это простота [Peate, www].

Тематика плакатов обуславливает художественный стиль его дизайна, а «анализ графического и композиционного решений плакатов современности позволяет говорить о метафоре как об основном приеме в дизайне плаката» [Туйсина, Филиппова, 2018, 111]. В настоящий момент в Китае начали стремиться к масштабным и смелым решениям в сочетании с плоской графикой и простыми формами, планомерно двигаясь от модернистского графического дизайна к футуристическому.

Между тем, наиболее популярными оказались такие 9 видов плакатов (преимущественно,

рекламного характера), как [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www] (см. табл. 1):

Таблица 1. Виды тематик китайских плакатов

Плакаты, аннотирующие премьеры фильмов или других событий			
 <p>Авангард, 2018 г. [在线海报设计, www]</p>	 <p>Винтаж, 2019 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	 <p>Ретро, 2015 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	 <p>Хипстер, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>
Плакаты образовательной направленности			
 <p>Классический стиль, 2016 г. [在线海报设计, www]</p>	 <p>Иконографика (2018 г.) – «мультишный» дизайн [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	 <p>Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	 <p>Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>
Плакаты с социальной рекламой			
 <p>Ар-деко, 1968 г.</p>	 <p>Иконографика (2018 г.) – «мультишный» дизайн</p>	 <p>Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作]</p>	 <p>Классический стиль,</p>

	[在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]	作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]	2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]
Плакаты с изображением еды			
 <p>Ретро, 2017 г. [在线海报设计, www]</p>	 <p>Поп-арт, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	 <p>Винтаж, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	 <p>Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>
Плакаты, пропагандирующие спорт и / или рекламирующие спортивную индустрию			
 <p>Психоделика, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	 <p>Иконографика, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	 <p>Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	 <p>Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>
Плакаты со свадебной тематикой			

 <p>我们的故事 THE PURE STEP 再进一步</p> <p>婚礼行程</p> <p>缘结良缘</p>	 <p>Wedding Day</p> <p>中外婚礼新潮流</p> <p>2023年五月五日</p> <p>北京中国喜来登酒店</p>	 <p>幸福嫁日</p> <p>新郎: 张晓明 新娘: 张晓明</p> <p>2023年10月1日 (九月廿九)</p> <p>—11:30 仪式 12:00 宴会—</p> <p>北京国客大酒店IF 泰航苑</p>	 <p>婚礼邀请函 Wedding invitation</p> <p>新郎: 张晓明 新娘: 张晓明</p> <p>婚礼日期: 2023年10月1日 下午12:00</p> <p>婚礼地点: 北京国客大酒店IF 泰航苑</p>
---	---	---	---

Иконографика и цифровой стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Иконографика (2021 г.) – «мультяшный» дизайн [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Плакаты, аннотирующие различные мероприятия и конференции

 <p>Popular Science Popularization 2019</p> <p>2019.9.22-10.30</p> <p>科普 2019</p>	 <p>2017.11.10-11.12</p> <p>AM 11:00-PM 2:00</p> <p>凤城巷</p> <p>第二自然匠人市集</p> <p>DIZHOU CHUANYUAN MARKET</p>	 <p>天 地 间</p> <p>Cloudscape</p> <p>Graduation Exhibition of CAK</p> <p>2016.5.27-6.2</p> <p>中国美术学院 毕业季</p>	 <p>企业会议 流程安排</p> <p>时间流程 2020</p> <p>09:00-09:30 签到及入场</p> <p>09:30-10:00 会议</p> <p>10:00-11:30 会议及午餐</p> <p>11:30-12:00 会议及午餐</p> <p>12:00-13:00 会议及午餐</p> <p>13:00-17:00 会议及午餐</p> <p>17:00 结束</p> <p>400-871-8211</p>
---	--	---	---

Топографика, 2019 г.

Ар-деко, 2017 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Топографика, 2016 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Цифровой стиль, 2021 г. (хай тек) [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Плакаты, рекламирующие товар / финансовый менеджмент

 <p>创客银行</p> <p>热门信用卡</p> <p>CHUNAGUI BANK</p> <p>一卡多用 额度5000元</p>	 <p>创客银行</p> <p>热门信用卡</p> <p>CHUNAGUI BANK</p> <p>一卡多用 额度5000元</p>	 <p>理财嘉年华</p> <p>8天+8天理财嘉年华</p> <p>享12天理财收益</p> <p>立即预约</p> <p>400 871 8011</p>	 <p>人生一跃天地宽</p> <p>理财嘉年华</p> <p>8天+8天理财嘉年华</p> <p>享12天理财收益</p> <p>立即预约</p> <p>400 871 8011</p>
---	---	---	---

Винтаж, 1935 г.

Цифровой стиль, 2021 г. (хай-тек) [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]

Туристические плакаты

				
<p>Минимализм, 2021 г.</p>		<p>Иконографика, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	<p>Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>	<p>Классический стиль, 2021 г. [在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴, www]</p>

Обладая богатым смыслом и долгой историей КНР, китайские плакаты с национальной тематикой сегодня в основном отражают основные жизненные потребности людей, местные обычаи и социальный этикет [Wang, 2016].

Винтажный графический дизайн стал обычным компонентом многих элементов брендинга. Нарисованные от руки элементы, простые линии и уникальная типографика – все это помогает ощутить ностальгию по определенному бренду или передать наследие новой компании.

Китайские дизайнеры стали привлекать внимание зрителей не только сложной конфигурацией плакатного листа, разнообразными стилями и диковинным контентом, но и его рельефной поверхностью, а именно: речь идет о напечатанном «на носителе, сделанном по новой технологии вакуум-формовки из пластика, которая позволяет придавать объемность некоторым деталям изображения и краям листа» [Ли Вэй, 2000; Ван Мэни, 2009].

Заключение

Тенденции использования того или иного стиля в современном дизайне китайских плакатов периодически меняются в зависимости от общих трендов в китайской и мировой модах. Например, 2021 год ознаменовал себя интересом к природным формам и оттенкам, иконографике, «мультяшному» дизайну и правильным геометрическим формам. Наблюдается определенная «европеизация» изображений, вплоть до использования фотографий не азиатских, а одноименных лиц. Однако в дизайне многих плакатов (около 30% от общего количества) неизменно присутствуют традиционные китайские мотивы и символика, а также красный цвет и его оттенки, характеризующие испокон веков культуру Китая.

Библиография

1. Ван Мэни. Эволюция формы плаката как средства графической коммуникации // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 114. С. 295-300.
2. Ли Вэй. Дизайн рекламы. Чунцин, 2000. 134 с.
3. Плакат из Поднебесной. URL: <http://www.advertology.ru/article22359.htm>
4. Сюй Цян. Образ женщины в китайской рекламе: на материале агитационного плаката // Благовещенск: Молодежь XXI века: шаг в будущее. Биробиджан, 2018. С. 111-112.
5. Гуйсина Д.М., Филиппова А.Ю. Минимализм в дизайне экологических плакатов // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 30. С. 111-120.
6. Graphic Arts. URL: <https://depts.washington.edu/chinaciv/tg/tgraph.pdf>

7. Peate S. From vintage to modern: The future, present, and history of graphic design. URL: <https://fabrikbrands.com/the-history-of-graphic-design/>
8. Shenq Ting. Influence of Chinese Traditional Folk Fine Art Graphics on Modern Visual Design // International Conference on Education, Management and Computing Technology. 2015. P. 1509-1512.
9. Wang Y. An Analysis on the Impact of Chinese Folk Arts on Modern Art Design. 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/306061608_An_Analysis_on_the_Impact_of_Chinese_Folk_Arts_on_Modern_Art_Design
10. Zijun H. Symbiosis of modern graphic design and Chinese folk-art culture // Grand Altai Research & Education. 2018. № 2. P. 122-124.
11. 在线海报设计. URL: <https://www.fotojet.com/cn/features/poster/>
12. 在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴. URL: <https://www.chuangkit.com/haibaosheji.html>

Changes in the artistic style of poster design in modern China

Rimma A. Timofeeva

PhD in Art History,
Associate Professor of the Department of History and Theory of Art,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design
191180, 46, Voznesenkii ave., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: rimma.a.timofeeva@gmail.com

Jiang Xue

Postgraduate,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design
191180, 46, Voznesenkii ave., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: xuejiang64@yandex.com

Abstract

From ancient times to the present day, traditional artistic styles have been used in national Chinese graphics, which gained popularity around the world many decades ago and still appeal to the target audience. Today, despite the fact that Chinese folk art is influenced by certain trends of Western art, China, even considering the indicated collisions, has been carefully honoring and preserving traditions that are easily detected and recognized by recipients in the artistic style even through the prism of globalized modernity for many centuries. The duality of this factor lies in the fact that Chinese posters have a unique cultural connotation, but, at the same time, they pass through the prism of globalization processes that have affected every sphere of human activity, including fine art. A characteristic feature of the posters under study is that the artistic style of their design, often interpreted "as street art" or "art of the day", reflects changing trends, according to the topicality and rhythm of life that are relevant at the moment. Thus, modern Chinese art styles have become characterized by diversity, including dozens of different versions and often without clear boundaries. The design of many posters (about 30% of the total) invariably contains traditional Chinese motifs and symbols, as well as red color and its shades, which characterize Chinese culture from time immemorial.

For citation

Timofeeva R.A., Jiang Xue (2023) *Izmeneniya khudozhestvennogo stilya dizaina plakata v sovremennom Kitae* [Changes in the artistic style of poster design in modern China]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (5A-6A), pp. 167-175. DOI: 10.34670/AR.2023.24.73.022

Keywords

Modern poster, graphics, design, art style, China, PRC, art history.

References

1. *Graphic Arts*. Available at: <https://depts.washington.edu/chinaciv/tg/tgraph.pdf> [Accessed 05/05/2023]
2. Li Wei (2000) *Dizain reklamy* [Advertising design]. Chongqing.
3. Peate S. *From vintage to modern: The future, present, and history of graphic design*. Available at: <https://fabrikbrands.com/the-history-of-graphic-design/> [Accessed 05/05/2023]
4. *Plakat iz Podnebesnoi* [Poster from China]. Available at: <http://www.advertology.ru/article22359.htm> [Accessed 05/05/2023]
5. Shenq Ting (2015) Influence of Chinese Traditional Folk Fine Art Graphics on Modern Visual Design. In: *International Conference on Education, Management and Computing Technology*.
6. Tuisina D.M., Filippova A.Yu. (2018) Minimalizm v dizaine ekologicheskikh plakatov [Minimalism in the design of environmental posters]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie* [Bulletin of the Tomsk State University. Cultural studies and art history], 30, pp. 111-120.
7. Wang Mani (2009) Evolyutsiya formy plakata kak sredstva graficheskoi kommunikatsii [Evolution of the form of the poster as a means of graphic communication]. *Izvestiya RGPU im. A.I. Gertsena* [RSPU News], 114, pp. 295-300.
8. Wang Y. (2016) *An Analysis on the Impact of Chinese Folk Arts on Modern Art Design*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/306061608_An_Analysis_on_the_Impact_of_Chinese_Folk_Arts_on_Modern_Art_Design [Accessed 05/05/2023]
9. Xu Qiang (2018) *Obraz zhenshchiny v kitaiskoi reklame: na materiale agitatsionnogo plakata* [The image of a woman in Chinese advertising: based on a propaganda poster]. In: *Blagoveshchensk: Molodezh' XXI veka: shag v budushchee* [Blagoveshchensk: Youth of the 21st century: a step into the future]. Birobidzhan.
10. Zijun H. (2018) Symbiosis of modern graphic design and Chinese folk-art culture. *Grand Altai Research & Education*, 2, pp. 122-124.
11. 在线海报设计. Available at: <https://www.fotojet.com/cn/features/poster/> [Accessed 05/05/2023]
12. 在线海报设计制作_海报设计模板_海报生成器_创客贴. Available at: <https://www.chuangkit.com/haibaosheji.html> [Accessed 05/05/2023]