

Культура и искусство

Правильная ссылка на статью:

Чжан Ч. Основные тенденции развития современного искусства волокна в Китае // Культура и искусство. 2024. № 3. DOI: 10.7256/2454-0625.2024.3.69971 EDN: VZWISH URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=69971

Основные тенденции развития современного искусства волокна в Китае

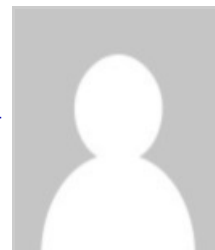
Чжан Чао

кандидат искусствоведения

аспирант, кафедра дизайна и искусств, Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна.

191186, Россия, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18

✉ 174460142@qq.com

[Статья из рубрики "Искусство и искусствознание"](#)

DOI:

10.7256/2454-0625.2024.3.69971

EDN:

VZWISH

Дата направления статьи в редакцию:

26-02-2024

Аннотация: С укреплением культурных обменов с международным сообществом современное искусство волокна Китая стало быстро развиваться. В связи с этим вскрываются определенные проблемы, которые требуют исследования и решения. Таким образом, предметом исследования стал процесс развития китайского современного искусства волокна, а также уточнение роли, которую сыграло проведение Китаем Международных биеннале искусства волокна «От Лозанны до Пекина» в развитии китайского современного искусства волокна. Цель статьи заключается в следующих аспектах: во-первых, определение роли инновационных технологий в развитии художественной сферы; во-вторых, прослеживание влияния того, как развитие форм и материалов китайского современного искусства волокна влияет на формы творчества художников; наконец, в-третьих, проведение сравнения текущих ситуаций в искусстве волокна в Китае и зарубежных странах с целью выявления ближайшей перспективы развития в этой области. Для достижения данной цели были использованы научные методы исторический анализ, сравнительный анализ, тематические исследования и

контент-анализ для изучения развития современного искусства волокон в Китае и его будущих тенденций. Данное исследование представляет собой глубокий анализ влияния Международной биеннале искусства волокна от Лозанны до Пекина на развитие современного искусства волокна в Китае, исследует роль инновационных технологий в сфере искусства и то, как развитие современных форм и материалов искусства волокна повлияло на творческие формы художников. Вместе с тем, сравнивая современную ситуацию с искусством волокон в Китае и за рубежом, данное исследование раскрывает перспективы развития искусства волокон в Китае. Анализ данной области позволяет сделать вывод, что с углублением художественных обменов в стране и за рубежом рынок и коллекция китайского искусства волокна будут постепенно формироваться, предоставляя художникам больше возможностей для демонстрации и развития, а также продвигая китайское искусство волокна на мировую арену.

Ключевые слова:

текстильное искусство, искусство волокна, международные текстильные биеннале, китайское искусство волокна, материал, творчество, художники-текстильщики, традиционная китайская культура, рынок искусства волокна, коннотация восточного искусства

1 Будущее китайского современного искусства волокна является важной темой в рамках развития современного искусства.

В XXI веке искусство волокна в Китае продолжает развиваться, популярность его растет. Все чаще организуются международные смотры, конкурсы, выставки: уже более 10 лет проводится Международная биеннале искусства волокна «От Лозанны до Пекина». Мир знакомится с творчеством современных китайских художников. В свою очередь, китайские мастера получают представление о международных тенденциях развития в области искусства волокна. Укрепляются интернациональные связи и растет сотрудничество с художниками из разных стран [\[1\]](#).

Биеннале приносят большую пользу для развития искусства. Во-первых, они позволяют проводить обмен и взаимодействие между китайской и иностранной культурами. Искусство преодолевает границы и объединяет страны, народы, времена. При том, что оно позволяет создавать единое ценностное поле, искусство дает возможность выразить культурную уникальность и значимость [\[2\]](#). Например, немецкий художник Бернхард Леманн (Bernhard G. Lehmann), автор работы «Танец дождя» (рисунок 1) [\[3\]](#), увлекается традиционной китайской живописью [\[4\]](#). Художник переосмысливает ее традиционные приемы с точки зрения человека Запада, представляя их зрителю в совершенно новом визуальном опыте. В отличие от фигуративного китайского народного искусства вышивки, Леманн фокусируется на текстуре шелковой нити и ее значении. Как он сам говорит: «Гладкие шелковые нити и свободный стежок способны передать форму падающих капель дождя, а преломление света под разными углами придает им динамичный и рассеянный характер, что ярко выражает изменчивость природы» [\[5\]](#).

Таким образом, проявляется столкновение разных культур, а взаимопонимание художников из разных стран продолжает укреплять взаимодействие между культурами. Национальная культура дает иностранным художникам возможность лучше понять, а своим художникам – по-новому взглянуть на собственную национальную культуру. В

будущем это позволит им лучше интерпретировать свое национальное искусство. Они смогут создавать произведения искусства волокна с китайской спецификой, не теряя при этом духа времени.

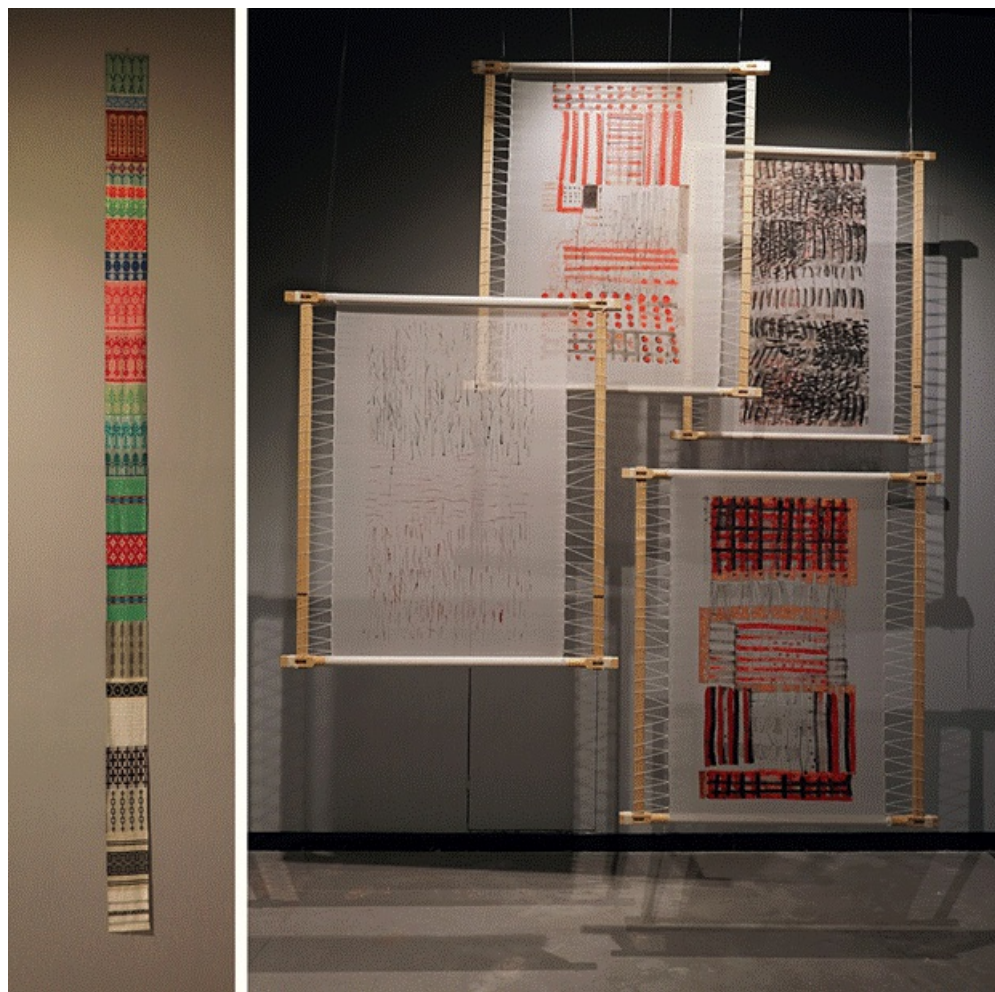

Рисунок 1. Бернард Леманн (Bernhard G. Lehmann), «Танец дождя»

12-я Международная биеннале искусства волокон «От Лозанны до Пекина», 2020,
Юньнань, Китай

Во-вторых, богатство материалов определяет разнообразие художественных тем. Применение новых материалов – это то, что современные художники по текстилю любят пробовать в процессе творчества. Например, поливинилхлоридные волокна, нержавеющая сталь, проволочная сетка, губка, перья, резина, деревянные доски, бамбуковые листья. Это дает более широкую почву для развития искусства современных художников по текстилю [\[6\]](#).

В настоящее время многие художники стремятся использовать и разрабатывать новые материалы. Основная причина этого заключается в том, что они могут выразить абстрактные идеи так, как не способны другие традиционные материалы. Например, южнокорейская художница Ким Сунджин [\[7\]](#) создает серию волокнистых работ из использованных пластиковых пакетов. Она формирует из пластиковых пакетов общую форму облака, а в момент достижения «совершенства» с помощью воздушодувки горячего воздуха быстро нагревает и фиксирует ее, чтобы «запомнить» ее. Однако шелковистость, упругость и текучесть пластиковых пакетов затрудняют поиск и фиксацию «идеальной» формы. Но именно изменчивость мягких материалов и «случайные переменные», которые невозможно полностью предвидеть, делают конечный эффект

работы непредсказуемым и соответствующим ожидаемому состоянию облаков. Она назвала эти «пластиковые облака» «Формы осмысленности» (рисунок 2, 3), намереваясь придать «смысл» остаткам, выброшенным или игнорируемым предметам повседневной жизни, чтобы они могли «превратить отходы в сокровища». И превратить их в значимое произведение искусства.

Рисунок 2. Ким Сун Чжин, «Формы осмысленности», 2017, Пекин

Рисунок 3. Ким Сун Чжин, «Формы осмысленности», 2019, Куньминский художественный музей плюща

В-третьих, XXI век станет для китайских художников по текстилю целым миром. С середины XX века до конца 1990-х годов развитие современного искусства волокна переместилось из Европы в США, затем в Японию, и центр снова сместился на Восток. Все они доминировали и возглавляли развитие международной области искусства волокна в прошлом и играли в ней жизненно важную роль. В течение последних

нескольких лет Международная выставка искусства волокна также успешно проводилась в Китае. Китай постепенно движется в направлении становления сильной страной в азиатском текстильном искусстве [\[8\]](#).

2 Современный контекст развития искусства волокна в Китае

В настоящее время развитие искусства волокна в Китае в основном зависит от академических обменов в колледжах и университетах. Искусство волокна является мультидисциплинарным, пограничным и междисциплинарным предметом, и его смешение с другими смежными дисциплинами еще далеко не достаточно, что затрудняет его продвижение.

Современное китайское искусство волокна, упомянутое в этой статье, на самом деле относится к академическому искусству. Нынешняя ситуация с современными китайскими художниками по волокну может быть объяснена этим аспектом. Были проанализированы материалы о высказываниях таких художников по волокну, как Линь Лешэн и Ши Хуэй. Профессор Линь Лешэн оптимистично отзывался о реальном положении дел в студиях художественного волокна Академии изящных искусств Университета Цинхуа [\[9\]](#). Студии неплохо выживают, потому что преподаватели и студенты получают основной доход от участия в различных выставках или принятия заказов, а также получают некоторое вознаграждение от преподавания или совместного производства произведений искусства для других художественных академий [\[10\]](#).

Профессор Лян Шаоцзи, один из представителей Южного стиля, считает, что отсутствие независимых студий – главная причина плохой выживаемости китайских художников по волокну. Например, Лян Шаоцзи обычно принимает внешние заказы в своей собственной студии, чтобы получить большой доход и обеспечить финансовую поддержку для создания своих дорогостоящих творений по волокну.

Другой причиной плохой выживаемости художников по текстилю является отсутствие соответствующего профессионального художественного рынка в Китае, отсутствие понимания искусства волокна. Сейчас в Китае нет галерей, специализирующихся на продаже произведений искусства волокна, и, учитывая огромный рынок произведений искусства в стране, отсутствие таких мест действительно требует внимания.

Существует лишь небольшое число создателей текстильного искусства, которые основали собственные студии, однако их творчество по-прежнему основывается на утилитарном искусстве и редко достигает высоты чистого искусства [\[11\]](#). Свободных художников-текстильщиков в стране крайне мало, и на сегодняшний день китайское текстильное искусство, преимущественно разделённое на северные и южные школы, обладает своими уникальными особенностями.

Китай – огромная страна с богатым культурным и этническим разнообразием, которая имеет регионы, чьё искусство волокна также обладает уникальными чертами. Например, текстильные художественные колледжи северо-запада Китая выделяются акцентом на местной культуре и особенностях визуальных ресурсов этого региона.

В то же время, на юге страны, благодаря высокому уровню развития технологий текстильной промышленности, произведения искусства волокна особенно выделяются. Традиционная китайская культура дает современному искусству волокна не только узор или форму, но и концепцию дизайна. Авторы должны наилучшим образом использовать материалы и методы обработки, чтобы интегрировать материальные и духовные функции

в дизайнерские работы.

В последние годы Академия изящных искусств Цинхуа взяла на себя инициативу по созданию теоретической системы искусства волокна, благодаря чему Искусство волокна как гуманитарный предмет стало известно и понятно все большему числу людей. В 2000 году Академия создала Студию искусства волокон, которая официально занялась преподаванием, исследованиями и внешними академическими обментами. С тех пор в крупных художественных школах Китая также были созданы исследовательские группы, что внесло большой вклад в развитие современного искусства волокна в Китае.

В таких социальных условиях качество китайских произведений искусства волокна делал качественный скачок вперед. Отбирались работы высокого уровня исполнения для участия в масштабных выставках в стране и за рубежом, где получали множество наград [12]. «От Лозанны до Пекина – Международная выставка искусства волокна 2000» и последующая художественная выставка «Запад – Запад», состоявшаяся в Сиане в декабре 2001 года, стали грандиозным событием в области искусства волокна. Выставка китайских художников продемонстрировала всему миру глубину китайской цивилизации, а также стилистические концепции и китайский стиль современного искусства волокна.

Работы «Ты и я» Юэ Сонга из Института искусства волокна Университета Цинхуа (рисунок 4) [13, 14] и «Ясно, далеко и тихо» Ли Вэя (рисунок 5, 6) [15], профессора кафедры дизайна и одежды Академии изящных искусств Цинхуа, получили Золотую премию Международной биеннале искусства волокна «От Лозанны до Пекина».

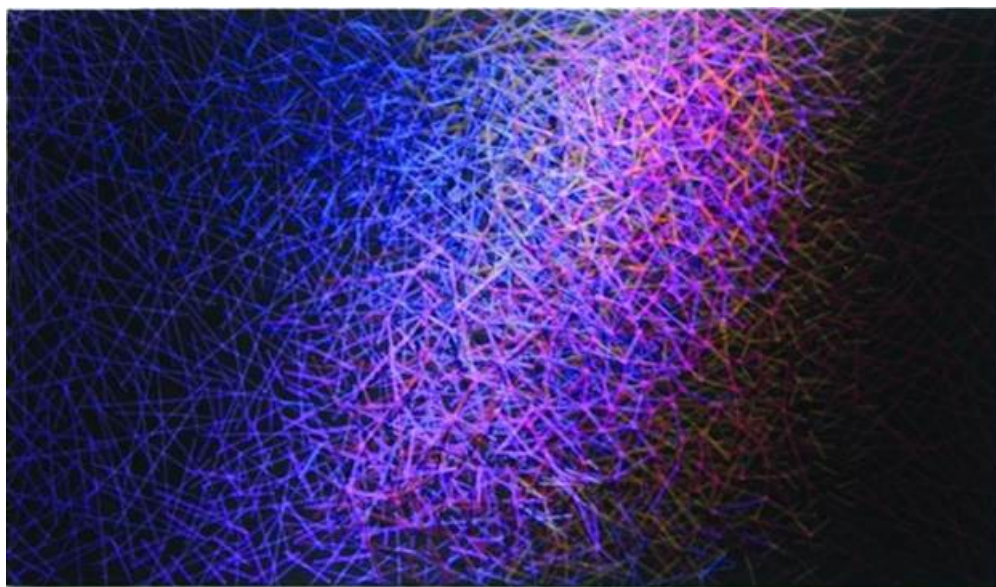

Рисунок 4. Юэ Сонг, «Ты и я»

《清.远.静》真丝水纱 800cmX110cm 2009年

Рисунок 5. Ли Вэй, «Ясно, далеко и тихо», 2009 г.

《清.远.静》真丝水纱 70cmX110cm 2011年

Рисунок 6. Ли Вэй, «Ясно, далеко и тихо», 2011 г.

Развитие отечественного искусства волокна должно пройти через длительный период накопления и становления. Китайская концепция искусства волокон характеризуется глубоким культурным наследием и уникальной эстетикой. Этот вид искусства не только фокусируется на выборе и использовании различных материалов, но и подчеркивает сочетание традиционных ремесел и современного искусства, отражая изысканность и коннотацию восточного искусства [\[6\]](#).

Развитие по пути многообразия неизбежно станет будущим направлением китайского искусства волокна. Художникам следует активно разрабатывать искусство «мягкой скульптуры» и произведения, характерные для инсталляций. Они должны стремиться к

разнообразием в темах, техниках или формах своего творчества. Только так можно поднять произведения искусства на высоту чистого искусства и повысить их ценность.

«Мягкая скульптура», упомянутая выше, – это форма скульптуры с использованием мягких материалов таких, как ткань, волокно, резина и т. д. Мягкая скульптура, как правило, уделяет больше внимания текучести формы и пространственному взаимодействию, давая людям более богатый и трехмерный художественный опыт.

Формирование нормы внутреннего рынка искусства волокна – задача, которая должна быть решена в будущем. Эта норма заключается в установлении единых стандартов для обеспечения качества произведений искусства, поддержания порядка на рынке и содействия здоровому развитию искусства.

Развитие рынка искусства волокна в будущем может привести к появлению профессионалов, подобных директорам галерей, которые будут управлять рынком произведений искусства из текстиля, обеспечивая художникам больше гарантий и возможностей для создания произведений международного класса с китайскими особенностями.

3 Творческие связи между художниками по текстилю

Здесь нельзя не упомянуть Международную биеннале «От Лозанны до Пекина». Она не только предоставляет площадку для демонстрации работ отечественных художников по волокну, но и сближает Китай и с миром, где сравнительно мало художников, которые могут участвовать в зарубежных выставках. И это – не говоря уже об обмене с иностранными художниками. Современное искусство волокна Китая неотделимо от продвижения биеннале в Китае.

Господин Лу Сюнь однажды выдвинул знаменитое изречение: «Что национально, то глобально». Это простое высказывание, но его подтекст, кажется, требует условий для его реализации. Это выражение культурной озабоченности, означающее, что все народы мира живут вместе, мирно и без дискриминации.

Современное искусство волокна в Китае пользуется определенной репутацией в мире, но оно еще не стало мейнстримом мирового художественного мышления. Фраза «что национально, то глобально» – это своего рода ожидание для отечественных художников по текстилю. Иностранцы предсказывают, что следующие сто лет будут принадлежать Китаю, хотя это лишь прогноз небольшого числа экспертов [\[12\]](#).

Хотя в Китае не хватает рынка для искусства волокна, а экономическое развитие и духовная цивилизация нуждаются в совершенствовании, перспективы развития современного искусства волокна в Китае представляются с оптимистичным прогнозом.

Преподаватели и студенты учебных учреждений – главная сила создания работ из волокна. Они молоды, энергичны, идут в ногу со временем, у них всегда есть энтузиазм к творчеству, а рост зарубежных обменов повысил уровень создания искусства из волокна. Художники с их собственным энтузиазмом участвуют в этом, ведя современное искусство волокна Китая к развитию и процветанию. Эта активная атмосфера может дать толчок развитию современного сектора искусства волокна, и в итоге позволит Китаю стать самой сильной в мире страной волокнистого искусства.

Заключение

Исследование современного китайского искусства волокна, проведенное за последние

несколько месяцев, показало, что перспективы развития искусства волокна, особенно в рамках современного китайского искусства, весьма многообещающие. Китай в настоящее время является развивающейся страной, его экономическое и технологическое развитие сдерживается, рынок искусства волокна все еще отсутствует. Это приводит к его относительно медленному и неблагоприятному развитию. Несмотря на это, есть значительные позитивные моменты.

Академии искусств в Китае, действующие как основная сила в области текстильного искусства, постоянно обогащают эту сферу новыми идеями и подходами. Проведение международных биеннале текстильного искусства в Китае сокращает дистанцию между Китаем и миром, способствует слиянию культур и узнаваемости китайского текстильного искусства на международном уровне.

В настоящее время все больше и больше художников приходят в сферу искусства волокна, чтобы показать свое мастерство и позволить своим работам блистать на мировой арене. Богатство пластики творческих форм художников по волокну зависит от различий в свойствах текстильных материалов, благодаря чему они могут более полно выразить достоинства этих материалов и подарить людям наслаждение красотой. Традиционные и новые материалы из волокна, а также техники их использования, получили новое толкование. Предполагается, что в ближайшем будущем современные произведения искусства волокна станут не только общепонятными и признанными публикой на национальном уровне, но и во всем мире.

Библиография

1. Цветкова Н. Н. Коды. Истории В текстиле. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (23 мая 2022 г.): сб. науч. ст. / науч. ред. И сост. Н. Н. Цветкова; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». им. А. Л. Штиглица, 2022. 162 с.
2. 葛宇阳, 吴丽燕. 现代纤维艺术. 南京: "江苏美术", 2021. 215. Гэ Ю., Ву Л. Современное искусство волокна // Нанкин: «Искусство провинции Цзянсу», 2021. С. 215.
3. Непрерывность культуры Шелкового пути: 12-я Международная биеннале искусства из волокна, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.d-arts.cn/article/article_info/key/MTIwNDAxMTkyMjCD34WssJzOcw.html
4. Bernhard G. Lehmann: персональный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.bernhard-lehmann.de/uber-lehmann>
5. 林乐成, 聂跃红. 从洛桑到北京: 第五届国际纤维艺术双年展. 北京: 中国建筑工业出版社, 2020. 230. Лин Л., Ни Ю. От Лозанны до Пекина: Пятая Международная биеннале искусства волокна // Пекин: «Китайская строительная промышленность», 2020. С. 230.
6. 黄丽娟. 探索当代纤维艺术. 台湾: 艺术家, 2018. 340. Хуанг Л. Исследование современного искусства волокна // Тайвань: «Артист», 2018 год. С. 340.
7. Размышления об искусстве в эпоху пластика. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.163.com/dy/article/FLKEFR470538B5BJ.html>
8. 石辉. 现代墙板艺术. 杭州: "浙江人民美术出版社", 2021. 412. Ши Х. Современное искусство стеновых панно // Ханчжоу: «Народное изобразительное искусство провинции Чжэцзян», 2021. С. 412.
9. 林乐成, 聂跃红. 从洛桑到北京: 第三届国际纤维艺术双年展. 组委会. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018. 320. Лин Л., Ни Ю. От Лозанны до Пекина: Третья Международная биеннале искусства волокна // Организационный комитет. Пекин: «Китайская строительная

- промышленность», 2018. С. 320.
10. 葛宇阳, 吴丽燕. 当代纤维艺术. 南京: "江苏艺术", 2021. 345. 葛 Ю., 吴 Л.. Современное искусство волокна // Нанкин: «Искусство провинции Цзянсу», 2021. С. 345.
 11. 林乐成, 聂跃红. 从洛桑到北京: 第五届国际纤维艺术双年展. 北京: "中国建筑工业", 2020. 410. Лин Л., Ни Ю. От Лозанны до Пекина: Пятая Международная биеннале искусства волокна // Пекин: «Китайская строительная промышленность», 2020. С. 410.
 12. От Лозанны до Пекина: Коллекция работ 2000 Международной выставки искусства волокна // Факультет прикладного искусства Цинхуа Университета. Пекин: «Китайский город», 2022. С. 421.
 13. «Соединение Сердца и Рук через Волокно: "От Лозанны до Пекина – Шестая Международная Двухгодичная Выставка Текстильного Искусства". // Журнал "Декоративное Искусство" . [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.izhsh.com.cn
 14. Юэ Сун «Ты и Я»: Выставка «Наньтун 1895», Часть 2. Искусство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.sohu.com>
 15. Ли В. International material art study. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.international-material-art-study.org>

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

В журнал «Культура и искусство» автор представил свою статью «Основные тенденции развития современного искусства волокна в Китае», в которой проведено исследование современного состояния и перспективы данного направления искусства в современном Китае.

Автор исходит в изучении данного вопроса из того, что специфика развития современного искусства на Востоке характеризуется умением китайских мастеров органично сочетать традиционные национальные мотивы с современными глобальными тенденциями. По мнению автора, китайская концепция искусства волокон характеризуется глубоким культурным наследием и уникальной эстетикой. Этот вид искусства не только фокусируется на выборе и использовании различных материалов, но и подчеркивает сочетание традиционных ремесел и современного искусства, отражая изысканность и коннотацию восточного искусства.

К сожалению, в статье отсутствует теоретическая составляющая, в которой должен быть представлен материал по научной новизне исследования, отсутствует информация по научной обоснованности проблематики. Из текста статьи затруднительно сделать вывод об актуальности проблематики.

Методологическую базу исследования составили общенаучные метода анализа и синтеза, а также социокультурный и художественный анализ. Теоретическим обоснованием послужили труды Цветковой Н.Н., Ши Х. Эмпирическим материалом выступили образцы современного искусства, выполненные в жанре искусство волокна такими художниками как Бернард Леманн, Ким Сун Чжин, Юэ Сонг, Ли Вэй.

Цель данного исследования заключается в обзоре роли искусства волокна в художественной жизни современного Китая и анализе перспектив его развития.

На основе проведенного исследования автор отмечает положительные стороны искусства волокна в Китае XXI века: возможность межкультурной коммуникации, широкий выбор материалов для творчества, смещение внимания мирового творческого

сообщества на Восток.

Автор подчеркивает значительную роль учреждений художественного образования в продвижении и популяризации данного вида искусства, так, например, студия текстильного искусства создана в Китае на базе Академии изящных искусств Университета Цинхуа.

Вместе с тем, автором и отмечен ряд проблем, затрудняющих развитие искусства волокна в Китае: неопределенный статус дисциплины по обучению данному искусству, отсутствие коммерческих способностей у художников, отсутствие соответствующего профессионального художественного рынка в Китае.

Автор видит перспективы развития данного искусства в следующих направлениях: формирование нормы внутреннего рынка искусства волокна; освоение художниками новых направлений («мягкая скульптура»); развитие профессионального художественного образования; привлечение молодых художников и студентов к творчеству в технике текстильного искусства.

В заключении автором представлен вывод по проведенному исследованию, в котором приведены все ключевые положения изложенного материала.

Представляется, что автор в своем материале затронул актуальные и интересные для современного социогуманитарного знания вопросы, избрав для анализа тему, рассмотрение которой в научно-исследовательском дискурсе повлечет определенные изменения в сложившихся подходах и направлениях анализа проблемы, затрагиваемой в представленной статье.

Полученные результаты позволяют утверждать, что изучение возможностей синтеза уникальной культуры определенного народа с глобальными тенденциями в сфере искусства представляет несомненный теоретический и практический культурологический интерес и может служить источником дальнейших исследований.

Представленный в работе материал имеет довольно четкую, логически выстроенную структуру, способствующую полноценному усвоению материала. Этому способствует и адекватный выбор методологической базы. Библиографический список исследования хотя и состоит из 15 источников, в том числе иностранных, однако содержит мало научных трудов по изучаемой проблематике, что явно достаточно для обобщения и анализа научного дискурса по исследуемой проблематике.

Тем не менее, автор выполнил поставленную цель, получил определенные результаты, позволившие обобщить материал. Следует констатировать: статья может представлять интерес для читателей и заслуживает того, чтобы претендовать на опубликование в авторитетном научном издании после устранения всех указанных выше недостатков.