
ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

УДК 008

DOI: 10.31249/hoc/2024.03.11

Чжиюнь Хэ^{*1}, Хань Хэ^{*2}

КУЛЬТУРА ПРЕДМЕТОВ ТРАДИЦИОННОГО БЫТА В КИТАЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ[©]

Аннотация. Традиционные предметы быта в Китае имеют длительный путь исторического и культурного развития, начиная от ритуальных изделий из бронзы в эпоху правления династии Шан и до фарфора эпохи династий Мин и Цин. В основе различных по функциональности предметов быта – сюжеты природы, которые воплощают концепты традиционной культуры, характерные именно для Китая. Вместе с тем предметы быта характеризуются очевидной товарной и мощной культурологической принадлежностью. В данной работе мы на практических примерах провели сравнительный анализ философии дизайна традиционных для Китая предметов быта и современного промышленного дизайна, описали влияние традиционной вещной культуры и реализацию ее элементов в формах современного промышленного дизайна. Анализ и изучение вещей поможет нам понять

^{*1} *Чжиюнь Хэ* – доцент кафедры китаеведения Дальневосточного федерального университета, Владивосток, Россия; najia_2020@163.com

Zhiyun He – Associate Professor of the Department of Chinese Studies at the Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, najia_2020@163.com

^{*2} *Хань Хэ* – бакалавр по ксилографии Архитектурно-дизайнерской компании «Бэйбэй», г. Далянь, Китай, 13946395809@163.com

Han He – Bachelor's degree in woodcut of an Architectural Design Company “Beibei”, Dalian, China, 13946395809@163.com

© Чжиюнь Хэ, Хань Хэ, 2024

самобытный характер традиционной культуры Китая: особые культурологические символы, формы, декоративный орнамент и другое.

Ключевые слова: традиционные предметы быта в Китае; современные промышленные изделия; влияние и применение.

Поступила: 29.04.2024

Принята к печати: 03.06.2024

Для цитирования: Чжиюнь Хэ, Хань Хэ. Культура предметов традиционного быта в Китае и использование ее элементов в современном промышленном производстве // Вестник культурологии. – 2024. – № 3(110). – С. 185–199. – DOI: 10.31249/hoc/2024.03.11

Zhiyun He, Han He

Culture of traditional household items in China and the use of its elements in modern industrial production

Abstract. Traditional household items in China have a long history and cultural development, ranging from ritual bronzes in the Shang Dynasty to porcelain in the Ming and Qing Dynasties, the cultural functions carried by them have never been interrupted. At the heart of everyday objects of different functionality are nature plots that embody the concepts of traditional culture, which are characteristic of China. At the same time, household items are characterized by an obvious commodity and strong cultural affiliation. In this paper, using practical examples and from the point of view shape design, we conducted a comparative analysis of the design philosophy of traditional Chinese household items and modern industrial design and described the influence of traditional material culture and the implementation of its elements in the forms of modern industrial design. The analysis and study of modeling structure, decorative patterns, specific cultural symbols, and other symbolic functions of traditional household items will help us to have a deeper understanding of the inherent characteristics, ideological connotation and spiritual level of Chinese traditional culture, integrate it with the modern human environment and social habits, match it with modern aesthetic thoughts and art forms, and modern new technology, new materials, innovative redesign, endowing it with new vitality and a sense of the times.

Keywords: traditional household items in China; modern industrial products; influence and application.

Received: 29.04.2024

Accepted: 03.06.2024

For quoting: Zhiyun He, Han He Culture of traditional household items in China and the use of its elements in modern industrial production // Herald of Culturology. – 2024. – No. 3(110). – P. 185–199. DOI: 10.31249/hoc/2024.03.11

В повседневной жизни нас повсюду окружают потребительские изделия современной промышленности, вместе с тем предметы традиционного быта являются музейными экспонатами. Потребительское сознание и эстетические тренды претерпели значительные изменения под влиянием идей постмодернизма в дизайне и научно-технического прогресса. Вместе с тем и те и другие испытывают взаимное влияние и взаимно обусловлены. По характерным признакам форм изделия современной промышленности связаны тысячами незримых нитей с предметами традиционного быта. Это проявление взаимосвязи традиции и современности [Ван Тин, 2013, с. 126].

Характерные черты традиционной утвари в изделиях современной промышленности

Традиционная утварь весьма многообразна в своих формах для каждой эпохи, для каждого района страны характерны индивидуальные по своей форме изделия. Каждая вещь в процессе эволюции, помимо собственных индивидуальных особенностей, приобрела общие, взаимно обусловленные характерные признаки. Помимо непосредственно целевого использования в быту, важными факторами, влияющими на эволюцию формы, являются декоративность и символика вещи [Ван Сяюнь, 2015, с. 13].

Например: неповторимый и особенный предмет китайской мебели – кресло, его истоки относятся к IV–VI векам [Белозерова, 2009, с. 12], а развитую форму мы находим в эпоху правления династии Тан (618–907) (рис. 1). Наиболее очевидные внешние признаки – это округлые очертания спинки и подлокотников, которые позволяют человеку спиной и руками комфортно опереться на удобную конструкцию кресла.

Рис. 1. Чжоу Фан. Знатные дамы с веерами. Элемент картины. Эпоха Тан

На картине изображена женская половина императорского двора эпохи правления династии Тан. Из коллекции Музея Гугун, Пекин

*Fig. 1. This scene of an attendant waving a fan (from *Court lady with Servants*) was painted by Zhou Fang, an artist during the Tang Dynasty. This depiction represents the life of palace women at this time. (Palace Museum collection, Beijing)*

К эпохе правления династии Мин (1368–1644) форма спинки кресла по всем канонам эргономики (изгибов позвоночника) принимает форму S или C, которая позволяет снять усталость. Округлое кресло из древесины красноватого цвета (вероятно, сливы хуанхуали [Белозерова, 2009, с. 124]) появляется в эпоху династии Мин. Его отличительными признаками являются декоративная резьба, шиповые соединения деталей, инкрустация, изогнутые линии, в изготовлении не использовались железные гвозди и клеящие вещества. Округлое кресло, неповторимое по своей форме и технологическому исполнению, привлекает большое внимание коллекционеров, такое кресло называют также «человеко-ориентированным», «высокохудожественным».

Именно поэтому округлое кресло получило такую длинную жизнь, что помимо эстетики, комфорта и эргономики, в нем заложены традиционные культурные смыслы Китая [Чэнь Буцзинь, 2004, с. 12–14]. «Округлая спинка, квадратное сиденье» и «снаружи круглый, внутри –

квадратный» (рис. 2) – это и есть аллюзия традиционных культурных символов Инь-Ян, основополагающих для Китая, где Инь – круг, несет смысл небосвода, а Ян – квадрат или земля.

Рис. 2. Округлое кресло из красного дерева

Fig. 2. Circular mahogany chairs

Рис. 3. Спинка кресла. Фрагмент черного дракона

Fig. 3. Black dragon backrest pattern of a circular chair

Круг – это гармония (символизирует богатство), квадрат – это стабильность (символизирует мир и спокойствие). Дизайнерский замысел изделия перекликается с гносеологической концепцией «небо – круг, земля – квадрат» и духовным запросом «единства природы и человека». Сочетание изгибов и прямых линий также воплощает теорию о балансе противоположностей в мире, о балансе Инь и Ян. «Это самобытная китайская эстетическая концепция, китайцы в вещах реали-

зовали концепт Инь и Ян» [Хамилтон, Кашлак, 1999, с. 169]. Подлокотники, вырезанные в форме головы угря, дракон *chilong* (в мифологии Китая дракон *chilong* – это двуединство водяного духа и огня) на спинке кресла символизируют красоту, счастье, взаимные чувства мужчины и женщины. Форма и линии кресла изысканны, сродни искусству каллиграфии, имеют черты соответствия каллиграфической технике, применявшейся, например, в традиционной пейзажной живописи Шань-шуй (горы и воды). Абстрактная красота и сформированный ею визуальный эффект соответствуют особенностям эстетического восприятия современного человека.

В предметах китайской традиционной утвари и в декоративном орнаменте, и в форме изделий, все глубоко символично, во всем заложены признаки идентификации, статуса, положения. Все эти признаки транслируются через язык форм выражения, от предметов императорского двора и до предметов повседневного быта, и по-прежнему оказывают сильное влияние на эволюцию форм изделий последующих эпох [Цзинь Ху, 2017]. В том, какие материалы для изготовления традиционных предметов быта использовали предки, как имитировали птиц [Ли Яньцзу, 1999, с. 8–10], животных, цветы и травы в декоре, во всем проявляется любовь и понимание природы. Для традиционной культуры Китая характерны глубокие смыслы, аллюзии, духовное наполнение, проявление которых мы видим в очертаниях, цветовом решении, материале исполнения, функциональности изделия и т.д., они обозначают глубокие духовные запросы пользователей. В частности, традиционная культура, испытывавшая сильнейшее влияние конфуцианства, даосизма и буддизма, транслирует идеологические концепты «единства личности и окружающего мира», «единства природы и человека», «учения о природе», зачастую в формах спокойного умиротворения, созерцания.

Черты традиционной утвари в современных промышленных изделиях

Современные промышленные изделия отвечают потребностям человека в двух аспектах, функциональном и ментальном, воздействуют на потребителя через разные органолептические раздражители, через слух, зрение, тактильные ощущения, которые дают понимание потре-

бителю о назначении вещи. Помимо этого, современное промышленное производство обязано решать и собственные задачи по индустриализации, механизации и серийности производства, выпускать в итоге коммерчески выгодный продукт. В результате на изделие накладывается масса ограничений, таких как выбор материала изготовления, технологии, техники, критериев соответствия человек – машина, эстетической притягательности, которые в целом образуют единство функциональности изделия и эстетики. Например: традиционный императорский фонарь и современный осветительный прибор. Хотя принцип подачи света в изделиях отличен, но задача у них одна, осветительная. Лоянский дворцовый светильник (рис. 3) впервые появляется в эпоху правления династии Восточная Хань (25–220), расцвет приходится на эпохи Суй (581–618) и Тан (рис. 4), впоследствии технология изготовления фонаря «ушла в народ».

Рис. 4. Светильник из дворца Часиньгун. Эпоха правления династии Хань. Позолоченная бронзовая статуэтка с фонарем (масляный светильник). Найдена в раскопках в провинции Хэбэй в 1968 г. Из коллекции Хэбэйского музея

Fig. 4. The “Changxin Palace Lamp” is a gilt bronze lamp (oil lamp) from the Han Dynasty, unearthed in Hebei Province in 1986. (Hebei Museum collection)

Рис. 5. Дворцовый светильник. Эпоха правления династии Тан
Fig. 5. Tang Dynasty – “Palace lantern”

В настоящее время дворцовый фонарь эволюционировал в разнообразные варианты современного осветительного прибора с использованием встроенных электронных, компьютерных устройств, новых звуковых, электрических, световых технологий, став более зрелищным. Поэтому современные промышленные изделия появились отнюдь не из воздуха, а связаны многочисленными нитями со своими предшественниками, традиционными изделиями.

Со времени промышленной революции крупное механизированное производство эволюционировало от традиционных форм к современным, от технологий ручного труда к машинному производству, эстетически простые промышленные изделия стремительно заполнили нашу жизнь. Вместе с тем бурный рост производства промышленных изделий поставил новые вопросы, в частности акцент в промышленном производстве сместился на внешний дизайн изделий. При этом абсолютно игнорируется внутреннее духовное наполнение продукта, хотя духовные смыслы в принципе неотъемлемы от образа мысли человека, его культурного уровня, эстетических приоритетов и т.д. Современные промышленные изделия в большинстве своем ориентированы на потребительскую, коммерческую ценность продукта, производство недостаточно учитывает духовно-эстетические запросы потребителей и почти не уделяет внимания эмоциональной связи продукта и человека. Таким образом, очевидна необходимость выявить духовные запросы потребителя, да так, чтобы продукт транслировал духовные смыслы, создавал среду, в которой потребитель ощущал бы свою идентичность и самоуважение. Необходимо взять символические для традиционной утвари декоративные орнаменты, материалы, цвето-

вые решения и массово использовать их в производстве, установив таким образом преемственность эпох. Это позволит поднять современную продукцию на новый качественный уровень, удовлетворить духовную потребность людей в самоидентичности.

Применение традиционных элементов в промышленном дизайне

Для традиционных предметов быта в Китае характерна функциональная двойственность. С одной стороны, бытовые предметы необходимы в повседневной жизни, с другой – это скрепы ритуального сознания. Традиционные вещи (изделия из бронзы, лака, керамики, фарфора и других материалов) – в основном это предметы ритуала или повседневной жизни высшего общества. Они воплощают собой не только творческий концепт определенной политической, экономической системы, но также наполнены цивилизационными и эстетическими смыслами, составляют единство функционального, ритуального и эстетического концептов. Под «ритуальной утварью» понимались вещи, которые выполняли определенную социальную функцию или служили символическим ориентиром. Например, свыше 8000 лет назад глиняный котел-треножник использовался только для приготовления пищи (рис. 5).

Рис. 6. Бронзовый четырехножник Сымуу. Изготовлен императором династии Шан для жертвоприношений матери. Найден в 1939 г. в раскопках в провинции Хэнань, Аньян. Ныне находится в Государственном музее Китая

Fig. 6. “Si Mu Wu Ding” (a four-legged cauldron) was made for a king of the Shang Dynasty in order to worship his mother, Wu. It was unearthed in Anyang, Henan in 1939. (National Museum of China collection)

Во второй половине эпохи правления династии Шан (XVI–XI вв. до н.э.) котел на высоких ножках, имеющий квадратную или круглую форму, используется уже в основном как ритуальный сосуд для жертвоприношений. Это говорит о важнейшем этапе эволюции, переходе от акцентирования функционального значения предмета для приготовления пищи к осознанию его символического и ритуального смысла. Древние вещи также несут в себе образовательную функцию, они не только демонстрируют благородный статус индивида, но и подразумевают, что ритуальная вещь символизирует моральные качества спокойствия, благородства. Фраза «добродетельный муж способен на великие свершения, слово имеет вес девяти котлов-треножников» означает, что подобная вещь олицетворяет собой ценностное содержание добродетели и верности данному слову. Таким образом, взяв традиционные смысловые элементы в новый дизайн, необходимо придать им современное звучание, обработать изобразительно так, чтобы современный человек опознал и воспринял эти смыслы. Требуется выделить самые центральные смыслы и использовать их в современном промышленном дизайне.

В настоящее время в дизайне множества изделий из фарфора, металла и других материалов используются традиционные элементы: орнаменты, каллиграфия, формы древней архитектуры. Изделия проектируются так, чтобы люди получили эстетическое удовольствие. В частности, для декора факела Олимпийских игр в Пекине в 2008 г. был взят традиционный для гравюры и живописи культурологический концепт «благовещие облака». История орнамента насчитывает тысячу лет, это характерный для Китая, традиционный культурный символ. Облака в природе – частое явление, в культурологическом смысле несут счастливое предзнаменование [Сюй Юншэн, У Лунди, 2019, с. 86]. Это древний тотем счастья, часто используется в орнаментах одежды, фарфора, мебели и означает счастье, благополучие. Выведенные красным цветом благовещие облака и стереоскопическая форма делают факел в целом изящным, наполненным смыслами. Создается ощущение, что дизайн олимпийского факела берет свое начало в традиционных для Китая свитках-картинах, не только прекрасных, но и чрезвычайно гармоничных.

В орнаментах также проявляется экологическое мышление, образы, взятые в природе, трансформируются в декоративные мотивы,

украшающие вещь. С функциональной точки зрения разнообразные узоры, покрывающие предметы, имеют по крайней мере два назначения: во-первых, это эстетика, во-вторых, передача концепта. То есть для элементов орнамента характерна двойственная принадлежность: природе и социуму. С художественной точки зрения обе эти принадлежности взаимосвязаны. Поскольку выбранные для орнамента подходящие природные сюжеты не только отвечают эстетическим запросам пользователя, но и под влиянием социальных норм общества реализуют его классовый подход, то в этом смысле природа и рождает художественные образы, и сама является источником прекрасного.

Заключение

История развития современных промышленных изделий не идет ни в какое сравнение с эволюцией, пройденной традиционными предметами быта, но все же влияние модернизации на потребителя в производственном, культурном и образовательном аспектах огромно. Достижения современного промышленного дизайна Китая и «дизайна» традиционного зачастую исходят из одних и тех же цивилизационных истоков. В эволюции промышленного дизайна прослеживаются две неразрывные линии: это «преемственность» и «новаторство» [Чжан Дунни, 2019, с. 20–28]. В формах промышленного дизайна Китая тем не менее лежит глубокий анализ самобытных традиционных форм разных регионов и эпох. Все традиционные элементы – каллиграфические точки и линии, лица и объекты, материалы и конструкции, декоративные орнаменты и цветовое решение – могут быть интегрированы в современные промышленные изделия [Чжан Лэй, 2017, с. 43]. И возможно, при имеющемся ныне однообразии массового производства в этом случае откроются новые перспективы, которые вызовут симпатию потребителя, а массовое производство покажет свой потенциал и выйдет из тупика однообразной, усредненной продукции, если дизайнеры подготовят к выпуску ряд неповторимых и самобытных промышленных изделий. Ведь облекая вещь в «смысловую форму», мы указываем на наличие в ней «души», духовного концепта, присущего человеку. Вместе с тем, занимаясь исследованием традиционных предметов быта, мы сможем по достоинству оценить традиционные материалы, обычаи, традиционный образ жизни и технологии ручного

труда. Все это имеет огромное реальное значение для современного промышленного дизайна, прекрасных дизайнерских решений для обустройства быта потребителей, технологической модернизации, для преемственности и эволюции культуры.

Список литературы

Белозерова В.Г. Мебель и интерьеры Китая. – Москва : МГО СП России : Московский музей мебели, 2009. – 136 с.

Ван Тин. Предметы традиционного быта Китая как вдохновение для современного дизайна // Проектирование упаковки. – 2013. – № 34(16). – С.126–127.

Ван Сяоюнь. Культурологическое размышление о новаторстве в промышленном дизайне // Вестник Хубэйского научно-технического института. – 2015. – № 35(2). – С. 13–15.

Чэнь Буцзинь. Поговорим о влиянии китайской традиционной культуры на форму вещей с позиции утверждения «изготавливать вещь по подобию». – Чанша : Издательство Хунаньского университета, 2004. – 47 с.

Хамилтон Р.Д., Кашлак Р.Дж. Национальные факторы при выборе системы контроля в транснациональных корпорациях // Международное обозрение в управлении. – 1999. – № 39(2). – С. 169–170.

Цзинь Ху. Основные формы предметов традиционной утвари Китая. – Сиань : Сианьская академия художеств, 2017. – С. 46–48.

Ли Яньцзю. Очерк о декоративно-прикладном искусстве. – Пекин : Издательство легкой промышленности Китая, 1999. – 360 с.

Сюй Юншэн, У Лунди. К вопросу о природном нарративе в дизайне форм изделий // Дизайн. – 2019. – № 32(13). – С. 86–88.

Чжан Дунни. Эстетические идеи и особенности дизайна предметов традиционной утвари Китая // Сибу пигэ. – 2019. – № 41(12). – С. 20–28.

Чжан Лэй. К вопросу об изучении орнамента традиционной утвари Китая. – Линьвэнь : Издательство Шаньсийского педагогического университета, 2017. – С. 43–45.

References

Belozyorova, V.G. Mebel' i inter'ery Kitaya [Furniture and interiors of China]. Moscow MGO SP Rossii / Moskovskij muzej mebeli. 2009. 136 p. (In Russ.)

Van, Tin. Predmety tradicionnogo byta Kitaya kak vdohnovenie dlya sovremennogo dizajna [Revelation of Traditional Chinese Products on Modern Design]. In *Proektirovanie upakovki*, no 34 (16), 2013, pp.126–127. (In Chin.)

Van Syaoyun'. Kul'turologicheskoe razmyshlenie o novatorstve v promyshlennom dizajne [The Cultural Thought of Innovation and Product Design]. In *Vestnik Hubejskogo nauchno-tekhnicheskogo instituta*, no 35 (2), 2015, pp. 13–15. (In Chin.)

Chen', Buczin'. Pogovorim o vliyanii kitajskoj tradicionnoj kul'tury na formu veshchej s pozicii utverzhdeniya «izgotavlivat' veshch' po podobiyu» [Let's talk about the influence of Chinese traditional culture on the shape of things from the position of the statement “to make a thing in the likeness”]. Hunan', Chansha Izdatel'stvo Hunan'skogo universiteta Publ., 2004. 47 p. (In Chin.)

Hamilton, R.D., Kashlak, R. Dzh. Nacional'nye faktory pri vybore sistemy kontrolya v transnacional'nyh korporacijah [National influences on multinational corporation control system selection]. In *Management International Review*. no 39(2), 1999, pp. 169–170. (In Eng.)

Czin', Hu. *Osnovnye formy predmetov tradicionnoj utvari Kitaya* [Key Elements of Traditional Chinese Utensils Modelling]. Sian': Sian'skaya akademiya hudozhestv Publ., 2017. C. 46–48. (In Chin.)

Li, Yan'czu. Oчерк о декоративно-прикладном искусстве [Decorative and Applied Arts]. Beijing, China Consumer Goods Industry Press Publ., 1999. 360 p. (In Chin.)

Syuj, Yunshen, Wu, Longdi. K voprosu o prirodnom narrative v dizajne form izdelij [Research on Narrative Design in Product Form Bionics]. In *Dizajn*, no 32(13), 2019, pp. 86–88. (In Chin.)

Chzhan, Dunni. Esteticheskie idei i osobennosti dizajna predmetov tradicionnoj utvari Kitaya [Artistic Concept and Design Characteristic of Chinese Traditional Goods]. In *Sibupige*, no 41(12), 2019, pp. 20–28. (In Chin.)

Chzhan, Lej. *K voprosu ob izuchenii ornamenta tradicionnoj utvari Kitaya* [Study on Pattern Design of Chinese Traditional Implements]. Linwen: Shanxi Normal University Press Publ., 2017, pp. 43–45. (In Chin.)