

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств

Направление 072500 «Дизайн»

Магистерская программа «Графический дизайн»

**ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.
ТРАДИЦИОННОГО КИТАЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ФОНАРЕЙ В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

Дин Жуйсюе

Выпускная квалификационная работа

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

С. В. Витковская

Санкт-Петербург

2021

Оглавление:

Введение

Глава 1. Визуальные решения и графическая платформа в системе XX века. Основные направления

1.1. Графическая программа и визуальная система первой половины XX века

1.2. Визуальные решения и графическая платформа в системе второй половины XX века

Глава 2. Система традиционных китайских праздников и ее развитие

2.1. Основные типы традиционных китайских праздников

2.2. Китайский Новый год и особенности его празднования

2.3. Праздник Цинмин и его традиция в Китае

2.4. Праздник драконьих лодок и его специфика

2.5. Праздник середины осени и традиция его празднования

Глава 3. Традиционный китайский Фестиваль фонарей и его особенности

3.1. Специфика формирования Праздника фонарей: мифы и легенды

3.2. Традиционный Праздник фонарей в Китае: история развития

3.2.1. Праздник фонарей в эпоху династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.)

3.2.2. Праздник фонарей в эпоху династии Суй (581 — 618 г.)

3.2.3. Праздник фонарей в эпоху династии Тан (618 — 907 г.)

3.2.4. Праздник фонарей в эпоху династии Сун (960 — 1279 г.)

3.2.5. Праздник фонарей в эпоху династии Мин (1368 — 1644 г.)

3.2.6. Праздник фонарей в эпоху династии Цин (1644—1912)

3.2.7. Праздник фонарей в период Китайской народной республики (с 1912 года)

Глава 4. Особенности графического сопровождения Праздника фонарей: основные графические формы

4.1. Специфика визуального сопровождения Праздника фонарей во второй половине XIX — начале XX веков. Основные особенности

4.2. Особенности развития графической системы Китая и графического сопровождения Праздника фонарей в середине — второй половине XX века

4.3. Некоторые особенности развития графической системы в Китае в начале XXI века и специфика графического сопровождения Праздника фонарей

Глава 5. Описание проекта

Заключение

Список литературы

Приложение 1.

Особенности и основные направления развития графического сопровождения Праздника фонарей

Приложения2.Основные направления в графическом дизайне XX века.

.

Введение

Данная работа посвящена подготовке дизайн-концепции графического сопровождения традиционного Праздника фонарей. Графический проект обращается к визуальной системе и особенностям ее развития в современной мультязычной среде. Проект состоит из двух масштабных платформ – исследовательской части и проекта графического сопровождения традиционного китайского Праздника фонарей.

Исследовательская программа, в свою очередь, основана на двух основных направлениях. Первое – это исследование графической системы XX века, изучение ее основных течений. Рассматриваются такие направления как конструктивизм, Bauhaus, Интернациональный стиль¹ и постмодернистские течения в искусстве² – течения, которые составили основу современной графической программы.³ Второе – изучение культуры китайских праздников и исследование Праздника фонарей. В работе рассматриваются особенности развития традиции Праздника фонарей и некоторые особенности его графического сопровождения. Исследование Праздника фонарей проведено на фоне основных традиционных праздников, принятых в Китае.⁴

Исследовательская составляющая проекта представляется принципиально важной. Она позволяет последовательно проследить развитие дизайна XX века, обозначить его основные направления. Изучение актуальных тенденций развития дизайна XX века позволяет сформировать профессиональный устойчивый проект. Кроме того, в рамках данного проекта представляется принципиально важным изучение традиционных

¹ 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.

² Андреева Е. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. – СПб. : Азбука-классика, 2007.

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

⁴迈克尔·苏立文, 中国艺术史, Michael Sullivan. 上海人民出版社, 2003 [Майкл Салливан, История китайского искусства, Майкл Салливан. Шанхайское народное издательство, 2003.]

праздников Китая и, прежде всего, традиция отмечания и сопровождения Праздника фонарей.

Возможности исследовательской части важны для достижения целей данной работы. **Цели** данного проекта можно было бы сформулировать как попытку формирования визуальной программы, посвященной графическому сопровождению Праздника фонарей. Также целью данного проекта является изучение основных направлений в дизайне XX века и изучение традиционного китайского Праздника фонарей.

Исходя из этого можно обозначить основные **задачи** данной работы:

- Изучение основных направлений в дизайне XX века
- Изучение культуры традиционных праздников Китая
- Изучение основных праздников годового цикла в Китае
- Изучение исторических и художественных основ Праздника фонарей
- Изучение некоторых особенностей визуального сопровождения Праздника фонарей

Предмет исследования. Данное исследование посвящено изучению основных направлений графического дизайна XX века, а также системе традиционных праздников Китая. Особое внимание уделено изучению Праздника фонарей.

Методика исследования. В рамках данной работы рассматриваются основные направления графического дизайна XX века. Кроме того, рассматриваются особенности традиционной праздничной культуры и, прежде всего – Праздник фонарей. Исследование подчинено хронологическому принципу.

Новизна исследования. Традиционные китайские праздники сегодня вызывают повышенный интерес. Тем не менее, некоторые аспекты китайских праздников и китайской традиционной культуры изучены недостаточно внимательно и полно. Данная работа обращает внимание на такие незаслуженно упущенные темы как традиционная культура праздников в Китае, развитие Праздника фонарей и графическое сопровождение Праздника фонарей.

Возможность практического применения. Аналитические разработки, реализованные в рамках данного исследования, могут быть использованы в последующих исследовательских проектах, посвященных традиционным китайским праздникам и

Празднику фонарей, в частности. Практические разработки проекта могут быть использованы для формирования графического сопровождения Праздника фонарей.

Актуальность исследования и степень изученности проблемы. Традиция изучения китайских праздников на сегодняшний день остается важнейшим направлением актуальных исследований китайской истории и культуры. Смысл не только в том, что исследование культуры праздников позволяет говорить о взаимодействии традиционной и современной культуры⁵. Речь идет об изучении культуры Китая в целом и изучении культуры праздников как культурно-исторического феномена. Культура фестивалей и праздников современного Китая, в частности, становится предметом исследования многих молодых исследователей.

За последние годы в разных университетах было подготовлено несколько исследовательских проектов, посвященных культуре китайских праздников. В частности, это работа «Традиционные китайские праздники в социальном контексте»⁶, подготовленная на факультете Социологии в Санкт-Петербургском государственном университете и проект «Праздник в древнейшей и современной китайской культуре: краткая историография исследований»⁷, защищенный в Дальневосточном федеральном университете.⁸

Китайские праздники исследовались как социальный, культурный и художественный феномен. Важно отметить, что особого внимания заслуживает российская школа изучения праздничной традиции и феномена праздника. Она

⁵ Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория моды: тело, одежда, культура. 2018. № 47. С.10 — 29.

⁶ Пэн Юйхань. Традиционные китайские праздники в социальном контексте // Выпускная квалификационная работа. Социологический факультет, СПбГУ. СПб, 2016.

⁷ Шан Бофэй. Праздник в древнейшей и современной китайской культуре: краткая историография исследований // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 1А. С. 162-175..

⁸ 高居翰, 图说中国绘画史, 高居翰. 生活·读书·新知·三联书店, 2008.
[Джеймс Кэхилл, Иллюстрированная история китайской живописи, Джеймс Кэхилл. Жизнь·Чтение·Новые знания·Книжный магазин Санлиан, 2008]

представлена такими выдающимися именами и работами как исследования Михаила Бахтина⁹, работы Владимира Топорова и других авторов¹⁰.

Важно отметить, что в последние годы мы также можем говорить о последовательном исследовании культуры китайских праздников.¹¹ Традиция изучения традиционной китайской культуры в европейских и американских исследованиях берет свое начало еще в начале XX века. Тогда, в связи с интересом к китайской культуре стали появляться первые академические исследования, посвященные традиционным китайским праздникам¹².

Важным периодом изучения китайской культуры стали исследования середины XX века. Тогда культура Китая рассматривалась как в советских, так и в интернациональных исследованиях¹³. Следует обратить внимание, что в Советском Союзе сложилась одна из наиболее заметных школ изучения культуры Китая. Был создан целый ряд фундаментальных исследований, посвященных календарным обрядам¹⁴, ритуалам в традиционном Китае¹⁵, культуре Китая¹⁶ и т. д.

⁹ Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965

¹⁰ Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. Москва: Изд. группа «Прогресс-Культура», 1995.

¹¹ 李霖灿, 中国美术史讲座, 李霖灿。广西师范大学出版社, 2005
[Ли Линкан, Лекция по истории китайского искусства, Ли Линкан. Издательство Гуанси Педагогического Университета, 2005]

¹² Баранов И. Г. Китайский новый Год. Харбин, 1927.

¹³ Шан Бофэй. Праздник в древнейшей и современной китайской культуре: краткая историография исследований // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 1А. С. 162-175.

¹⁴ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

¹⁵ Кобзев А. И. Этика и ритуал в традиционном Китае. М.: Наука, 1988.

¹⁶ Ткаченко Г. А. Культура Китая. М.: Муравей, 1999.

Среди наиболее важных работ последних лет необходимо назвать исследования Б. Виноградского¹⁷, работы В. Ленивцевой¹⁸ и других авторов. Следует отметить, что особое внимание в исследованиях последних лет привлекает проблема культуры традиционных китайских праздников как один из примеров соединения традиционного и современного элементов культур¹⁹.

В то же время, следует обратить внимание, что современные исследования редко рассматривают культуру конкретных праздников. Основное внимание исследователей сосредоточено на культуре Китая в целом, на общей культуре праздников или на теории праздничной культуры.²⁰ Крайне мало исследований, посвященных Празднику фонарей, который выбран в качестве материала данной работы. В то же время, изучение Праздника фонарей – одного из важнейших традиционных праздников Китая – представляется важным. Этот праздник существует с древнейших времен и может рассматриваться как важнейшее явление культуры Китая.²¹

Совершенно новым направлением исследования является изучение графики или графического сопровождения Фестиваля фонарей. Данное исследование, которое включает в себя как теоретическую, так и практическую часть, поддерживает это направление. Наша задача заключается в том, чтобы рассмотреть систему традиционных праздников Китая, рассмотреть культуру Фестиваля фонарей, а также проанализировать

¹⁷ Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

¹⁸ Ленивцева В. А. Современная праздничная культура Китая: традиции и инновации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. Чита:, 2006.

¹⁹ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. № 43. С. 1-18.

²⁰ 戴维·霍普金斯[英], 舒笑梅[译], 达达和超现实主义, 戴维·霍普金斯[英], 舒笑梅[译]. 译林出版社, 2013-06.

[Дэвид Хопкинс [английский], Шу Сяомэй [перевод], Дада и сюрреализм, Дэвид Хопкинс [английский], Шу Сяомэй [перевод]. Издательство Илин, 2013-06.]

²¹ Melton G. Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations. N. Y.: ABC-CLIO, 2011, pp. 514–515.

особенности и специфику Фестиваля в разные исторические эпохи и в рамках графической программы XX века.²²

Состав проекта. Данный проект состоит из исследовательской части и графического проекта. Графический проект посвящен дизайн-концепции графического сопровождения традиционного Праздника фонарей. Теоретическая часть посвящена исследованию основных направлений графического дизайна XX века, а также исследованию традиционного китайского Праздника фонарей.

Основное содержание работы. Исследовательская часть данного проекта состоит из Введения, четырех глав и Заключения. В состав работы включены два тематических Приложения. Во **Введении** сформулированы цели и задачи проекта, обозначена актуальность исследования и степень изученности проблемы. Также во Введении обозначена возможность практического применения проекта и перспективы его дальнейшего использования.

Первая глава исследования рассматривает специфику визуальных решений и особенности графической платформы в художественной системе XX века. Первая глава разделена на два параграфа. Первый посвящен основным направлениям и специфике формирования графической программы первой половины XX века. Во втором параграфе рассматриваются основные направления развития графического дизайна второй половины XX века.²³

Первая половина XX столетия стала важным моментом в развитии художественной системы, поворотной точкой²⁴ в появлении новых графических и изобразительных стратегий.²⁵ Важнейшим явлением первых десятилетий XX века стало появление

²² Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

²³ 巫鸿 (美), 美术师十议, 巫鸿 (美)。生活·读书·新知三联书店, 2008-06. [У Хун (США), Ten Discussions on Artists, У Хун (США). Жизнь·Чтение·Книжный магазин Xinzhi Sanlian, 2008-06.]

²⁴ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

²⁵ Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

искусства модернизма. Меняются живописные принципы и техники, появляются новые художественные течения – такие как фовизм, футуризм, кубизм, дадаизм и другие.²⁶

Появление новых течений в искусстве стало наглядным примером изменения графической программы.²⁷ Многие художественные концепции, развивавшиеся на протяжении XX века, связаны с такими явлениями как Движение искусств и ремесел и Art Nouveau.²⁸

Искусство и графическая система начала XX века была связана с установлением идей модернизма.²⁹ Эти изменения затронули не только изобразительное искусство, но и дизайн.³⁰ Помимо художественных течений, связанных непосредственно с изобразительным искусством – таких как фовизм, футуризм или кубизм, в 1920-е – 1930-е годы появилась целая серия течений, ориентированных на дизайн, архитектуру и другие прикладные формы.³¹ К таким направлениям можно отнести такие художественные явления как русский конструктивизм, De Stijl, Bauhaus и Art deco.

Графическая система второй половины XX века основывалась на тех изменениях, которые произошли в начале столетия. Принципы модернизма,³² нового дизайна³³ и Интернационального стиля³⁴ оказались теми элементами, которые определили развитие графического дизайна второй половины XX века. Наиболее показательными направлениями можно назвать Швейцарскую школу графики и Постмодернистские

²⁶ Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. СПб. : Азбука-классика, 2008.

²⁷ Аронов В. Дизайн в культуре XX века: Анализ теоретических концепций: Автореферат диссертации д-ра искусствоведения. М., 1995.

²⁸ Blakesley R. The arts and crafts movement. Phaidon, 2006.

²⁹ Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. СПб. : Азбука-классика, 2008.

³⁰ Аронов В. Дизайн в культуре XX века: Анализ теоретических концепций: Автореферат диссертации д-ра искусствоведения. М., 1995.

³¹ Purvis A. Graphic Design 20th Century. Princeton: Princeton Architectural Press, 2003.

³² Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. СПб. : Азбука-классика, 2008.

³³ Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

³⁴ 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.

течения. Эти направления были принципиально разными, а часто – взаимоисключающими. Тем не менее, в них сконцентрированы те основные принципы, на которых построен графический дизайн XX столетия.³⁵

Вторая и третья главы посвящены изучению традиционных китайских праздников. Культура праздников и фестивалей представляется важным элементом традиции Китая. В современной китайской системе, связанной с культурой праздников, можно выделить несколько основных типов праздников. Это традиционные праздники, праздники Нового Китая и заимствованные праздники.³⁶

В рамках исследования рассматриваются основные традиционные праздники Китая.³⁷ Это позволяет обратиться к изучению Фестиваля фонарей в культурном контексте и определить его положение в рамках традиционной и современной культуры Китая. Праздники собраны в том виде, в котором они представлены в рамках годового цикла.³⁸ В рамках исследования рассматриваются такие праздники как Новый год, Праздник Цинмин, Праздник драконьих лодок и Праздник середины осени.

Происхождение праздника Нового года относится к древнейшим временам. Легенды о возникновении Нового года изложены в одном из древнейших китайских текстов Шу-цзин («Книга истории» или «Книга документов»)³⁹ Эта книга входит в состав «Пятикнижия», составление которого приписывается Конфуцию.⁴⁰ Эта книга считается одним из древнейших документов по истории и мифологии древнего Китая. Согласно текстам Шу-цзин, праздник Нового года установил легендарный император Шун, который

³⁵ 方闻, 超越再现: 8 世纪至 14 世纪中国书画, 方闻。浙江大学出版社。

[Фанг Вэнь, За гранью представлений: китайская живопись и каллиграфия, 8-14 века, Фанг Вэнь. Издательство Чжэцзянского университета, 2007.]

³⁶ Ленинцева В. А. Современная праздничная культура Китая: традиции и инновации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. Чита:, 2006.

³⁷ Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

³⁸ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

³⁹ Попова Г. С. «Шуцзин» («Книга документов») как исторический источник: анализ датировок Чжоушу («Документы [периода] Чжоу») // История Китая. Материалы китаеведческой конференции ИСАА при МГУ (май 2004 г.). М., 2005. С. 83-91.

⁴⁰ Там же...

жил в XXIII веке до н.э. В этот день император вступил на престол и этот день был объявлен первым днем Нового года.⁴¹ Его приемники сохранили обычай отмечать новый год в этот день.

Праздник Цинмин отмечается в 15 день после весеннего равноденствия. Иногда его называют «Праздником чистого цвета» или «Днем душ». Этот день посвящен памяти предков и считается «Днем усопших». В этот день поминают предков, воздавая им почести и принося жертвы богам⁴².

На пятый день пятого месяца года приходится так называемый «Праздник драконьих лодок», который также называется «Праздником двух пятерок». Как правило, праздник приходится на конец мая – начало июня в европейском календаре. Праздник драконьих лодок считается одним из наиболее популярных традиционных праздников современного Китая.⁴³ Одна из версий связывает возникновение этого праздника с поклонением водяному дракону, в которого верили люди, живущие в долине реки Янцзы.⁴⁴ Полагают, что ритуал сохранился как часть этих древних верований.⁴⁵

Важным традиционным праздником Китая является Праздник середины осени. Его также называют Праздником сбора урожая. Он совпадает с окончанием полевых работ и считается одним из наиболее важных событий годового цикла.⁴⁶ Праздник середины осени, как комплекс праздничных мероприятий, отмечающий собой завершение

⁴¹ Welch P. Chinese New Year. Oxford: Oxford University Press, 1997.

⁴² 杜朴[美国], 文以诚[美国], 张欣[译], 中国艺术与文化, 杜朴[美国], 文以诚[美国], 张欣[译]. 世界图书出版公司, 2011-7.
[Ду Пу [США], Вэнь Ичэн [США], Чжан Синь [перевод], Китайское искусство и культура, Ду Пу [США], Вэнь Ичэн [США], Чжан Синь [перевод]. Мировое Книжное Издательство, 2011-7.

⁴³ Ленинцева В. А. Современная праздничная культура Китая: традиции и инновации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. Чита:, 2006.

⁴⁴ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

⁴⁵ 中国文物学会专家委员会, 经典中国艺术史, 中国文物学会专家委员会. 黄山书社出版社, 2009-10.
[Комитет экспертов Китайского общества культурных реликвий, Классическая история китайского искусства, Комитет экспертов Китайского общества культурных реликвий. Издательство Хуаншань, 2009-10.]

⁴⁶ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

сельскохозяйственных работ, считался своего рода праздником богатства и процветания.⁴⁷ Полная луна и праздники, посвященные ей, символизируют достаток и благополучие. Праздник середины осени традиционно приходится на полнолуние. В этот день все члены семьи собираются вместе за столом с пышным угощением. Праздник середины осени символизирует воссоединение семей.⁴⁸

Традиционный китайский Праздник фонарей является частью традиции отмечания Нового года, и отмечается в 15 день первого месяца года. Фактически, праздник фонарей завершает собой Новогодние праздники,⁴⁹ является его заключительной и самой красивой точкой. Полагают, что традиция Праздника фонарей в Китае существует со времен династии Западная Хань (206 до н. э. — 220 н. э.). Скорее всего, первый официальный праздник в этот день состоялся в 180 году до н. э. – в этот день император Вэньди из Западной Хань был провозглашен императором. С 104 года до н. э. праздник становится государственным.⁵⁰

Графическое сопровождение фестиваля фонарей представляет собой отдельную тему и отдельное направление. Важно понимать, что развитие графического сопровождения Праздника фонарей изначально связано с двумя направлениями. Первое – это развитие изобразительных искусств в Китае на протяжении его истории. Речь идет о преобразовании изобразительных техник, школ, стилей и т.д.⁵¹ Второе – это непосредственное развитие графического сопровождения фестиваля фонарей, которое, в свою очередь связано как с изменением самой традиции праздника, так и с изменением его графической системы.⁵²

⁴⁷ Siu K. Lanterns of the mid-Autumn Festival: A Reflection of Hong Kong Cultural Change // The Journal of Popular Culture. 1999, № 33 (2), p. 67–86.

⁴⁸ 吕澎, 二十世纪中国艺术史, 吕澎。北京大学出版社, 2009-1.
[Лу Пэн, История китайского искусства в двадцатом веке, Лу Пэн. Издательство Пекинского университета, 2009-1.]

⁴⁹ Melton G. Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations. N. Y.: ABC-CLIO, 2011.

⁵⁰ Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

⁵¹ Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997.

⁵² 吕澎, 二十世纪中国艺术史, 吕澎。北京大学出版社, 2009-1.
[Лу Пэн, История китайского искусства в двадцатом веке, Лу Пэн. Издательство Пекинского университета, 2009-1.]

Глава 1. Визуальные решения и графическая платформа в системе XX века. Основные направления

Данный раздел посвящен исследованию основных направлений в графике и графической системе XX века. Задача данной главы – дать общий обзор основных направлений в графике XX века. Мы полагаем, это необходимо для того, чтобы в работе над проектом иметь возможность обратиться к интернациональному опыту дизайна XX века и иметь возможность использовать ключевые графические системы XX столетия в работе над проектом.⁵³ В рамках данного раздела мы кратко рассмотрим те основные течения в графическом дизайне XX века, которые оказались важными для создания данного проекта и которые, на наш взгляд, представляют собой важное явление в графической системе XX века.⁵⁴

Ограниченный объем и специфические задачи выпускной квалификационной работы, которая содержит в себе как теоретическую, так и практическую части, не позволяет подробно остановиться на всех направлениях графического дизайна XX века. В рамках данного формата нет возможности подробно рассматривать каждое из направлений – это предмет отдельного исследования. Поэтому кратко остановимся на тех направлениях, которые оказались принципиально важны для графической системы XX столетия.⁵⁵

⁵³ 黄虹、颜勇，西方设计史，黄虹、颜勇。—北京。：北京大学出版社，2016.[Хуан Хун, Ян Юн, История западного дизайна, Хуанг Хун, Ян Юн. -Пекин. : Издательство Пекинского университета, 2016.]

⁵⁴ 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.

⁵⁵ Purvis A. Graphic Design 20th Century. Princeton: Princeton Architectural Press, 2003.

1.1. Графическая программа и визуальная система первой половины XX века

Первая половина XX столетия стала важным моментом в развитии художественной системы, поворотной точкой⁵⁶ в появлении новых графических и изобразительных стратегий.⁵⁷ Важнейшим явлением первых десятилетий XX века стало появление искусства модернизма. Меняются живописные принципы и техники, появляются новые художественные течения – такие как фовизм, футуризм, кубизм, дадаизм и другие.⁵⁸

Появление новых течений в искусстве стало наглядным примером изменения графической программы.⁵⁹ Тем не менее, важно помнить, что эти изменения произошли еще раньше, на рубеже XIX и XX веков. Многие художественные идеи и концепции связаны с такими явлениями как Движение искусств и ремесел и Art Nouveau.⁶⁰

Движение искусств и ремесел – художественное течение, которое сформировалось в Великобритании и развивалось по всему миру. Инициатором и основателем этого движения принято называть английского художника Уильяма Морриса. Принципиальное влияние на формирование идей Движения искусств и ремесел также оказал искусствовед Джон Рескин. Кроме того, Движение искусств и ремесел формировалось под влиянием течения Прерафаэлитов.⁶¹

Принципиально важной особенностью Движения искусств и ремесел было обращение к прикладным видам искусства. Во-первых, речь шла об использовании прикладных форм: мебель, аксессуары, прикладная графика и т. д. Во-вторых, для Движения искусств и ремесел важным было соединение искусства и дизайна с промышленным производством.

⁵⁶ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

⁵⁷ Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

⁵⁸ Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. СПб. : Азбука-классика, 2008.

⁵⁹ Аронов В. Дизайн в культуре XX века: Анализ теоретических концепций: Автореферат диссертации д-ра искусствоведения. М., 1995.

⁶⁰ Blakesley R. The arts and crafts movement. Phaidon, 2006.

⁶¹ 王受之, 世界平面设计史, 王受之。—北京: 中国青年出版社, 2002-。— №2, 120-135 页。[Ван Шоучжи, история мирового графического дизайна, Ван Шоучжи. —Пекин. : Издательский дом молодежи Китая, 2002-。—№2, стр. 120-135.]

Идеи Движения искусств и ремесел имели принципиальное значение. Они привели к появлению концепции важности искусств в системе промышленного производства. Эта идея составила основу развития дизайна на протяжении всего XX века. Идея прикладного или промышленного дизайна, так или иначе, связана с концепциями Движения искусств и ремесел.⁶²

Еще одной важной особенностью Движения искусств и ремесел было обращение к народному искусству и искусству Средних веков.⁶³ В рамках данной работы этот факт представляется важным. Движение искусств и ремесел дает представление о том, как народное и средневековое искусство могут быть адаптированы в рамках дизайна. Опыт и практика Движения искусств и ремесел могут быть использованы, в том числе, в подготовке графического сопровождения Праздника фонарей.

Важным направлением в формировании искусства XX века был стиль Модерн.⁶⁴ Это направление получило свое распространение практически во всех странах, где оно развивалось под разными названиями, но сохранило единство принципов. Во Франции этот стиль был известен как Art nouveau, в Германии – как Jugendstil, в Австрии и Чехии – как Secession. Считается, что термин «Модерн» был впервые использован в публикации в бельгийском журнале «Современное искусство» (L'Art Moderne).

Одной из главных идей Модерна было разрушение границ между традиционными и прикладными искусствами.⁶⁵ Этот процесс был начат еще в рамках Движения искусств и ремесел – Модерн усилил стремление к единству искусств. Этот принцип использовался в дизайне мебели, дизайне интерьеров и в графическом дизайне того времени.

Модерн изначально развивался как декоративный стиль. В рамках этого направления преобладала асимметрия, углы заменили мягкие изгибы. Многие элементы стиля Модерн использовали мотивы растений. Доминирующими цветами стали

⁶² Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

⁶³ Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

⁶⁴ Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. Галарт, 2001.

⁶⁵ 范绍奇, 现代国际设计史, 北京: 中国青年出版社, 2002年。[Фан Шоучжи. История современного международного дизайна. Пекин.: Китайское молодёжное издательство, 2002.]

приглушенные оттенки. Art nouveau стремился к тому, чтобы стать синтетическим стилем, который объединил различные техники и виды искусств.⁶⁶

Также важно отметить, что стиль Модерн использовал мотивы, связанные с искусством Востока.⁶⁷ Например, такой принцип как асимметрия связывают с влиянием искусства и художественной традиции Японии и Китая. Стиль Модерн использует множество элементов, связанных с китайской традицией, что делает его особенно важным в процессе изучения специфики китайской графической традиции и, в частности, Праздника фонарей.⁶⁸

Как уже упоминалось выше, искусство и графическая система начала XX века были связаны с установлением идей модернизма.⁶⁹ Эти изменения затронули не только изобразительное искусство, но и дизайн.⁷⁰ Помимо художественных течений, связанных непосредственно с изобразительным искусством – таких как фовизм, футуризм или кубизм, в 1920-е – 1930-е годы появилась целая серия течений, ориентированных на дизайн, архитектуру и другие прикладные формы.⁷¹ К таким направлениям можно отнести такие художественные явления как русский конструктивизм, De Stijl, Bauhaus и Art deco.

Движение De Stijl сформировалось в 1917 году в Лейдене.⁷² Основателем движения стал голландский художник Пит Мондриан. Основой художественной программы De Stijl стала концепция обновления искусства. Работы De Stijl были подчеркнута минималистичны и декоративны.

⁶⁶ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

⁶⁷ Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

⁶⁸ 潘珺, 中国传统视觉元素在平面设计中的体现, 潘珺, 美与时代 (城市) 2015. № 4, 14-17 页 [Пан Джун, Воплощение традиционных китайских визуальных элементов в графическом дизайне // Красота и времена, 2015. №4, с. 14-17.]

⁶⁹ Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. СПб. : Азбука-классика, 2008.

⁷⁰ Аронов В. Дизайн в культуре XX века: Анализ теоретических концепций: Автореферат диссертации д-ра искусствоведения. М., 1995.

⁷¹ Purvis A. Graphic Design 20th Century. Princeton: Princeton Architectural Press, 2003.

⁷² Janssen H.; White M. The Story of De Stijl. Lund Humphries, 2011.

Пит Мондриан сформировал основные идеи нового искусства. По его мнению, форма должна быть независимой от предыдущих стилей. Вместо симметрии предполагался баланс составных частей, элементов. Искусство должно устранить монотонность повторения. Идеи De Stijl были положены в основу многих минималистических движений и оказали принципиальное воздействие на развитие искусства и дизайна всего XX века.⁷³

С 1917 по 1931 год в Брюсселе выходил журнал De Stijl. Его издавал голландский художник Тео Ван Дуйсбург. В 1920-е годы он активно разрабатывал идею непластической архитектуры. Ван Дуйсбург, как и другие представители движения De Stijl полагал, что новый дизайн и архитектура способны преодолеть хаос природы. Абстрактное искусство казалось выражением универсального языка искусства. Многие из идей De Stijl возникли под влиянием кубизма и, в свою очередь, оказали воздействие на художественную систему последующих десятилетий.⁷⁴

Важным течением первой половины XX века, определившим последующее развитие искусства, был русский конструктивизм.⁷⁵ Конструктивизм был художественным движением, которое зародилось в России около 1915 года. Идеи конструктивизма были связаны с философией, художественной теорией и архитектурой. Конструктивизм стремился к созданию новых форм в искусстве.⁷⁶

Считается, что термин «Конструктивизм» впервые был использован Казимиром Малевичем.⁷⁷ Конструктивизм появился как архитектурный термин в трудах Наума Габо. Архитектор Александр Ган использовал этот термин для названия своей книги в 1922 году. Также конструктивизм связывают с развитием русского футуризма и

⁷³ 王受之, 世界平面设计史, 王受之。—北京。: 中国青年出版社, 2002-。 - №2, 110-115 页.[Ван Шоучжи, история мирового графического дизайна, Ван Шоучжи. —Пекин. : Издательский дом молодежи Китая, 2002-。 -№2, стр 110-115.]

⁷⁴ Purvis A. Graphic Design 20th Century. Princeton: Princeton Architectural Press, 2003.

⁷⁵ Глинтерник Э. Рекламная дизайн-графика как социокультурный феномен в России 1880 – 1910-х годов. // Международный журнал исследований культуры. 2016. №4 (25). С. 13-22.

⁷⁶ Bomo S. New Graphic Design in Revolutionary Russia. London: 1972/

⁷⁷ Хан-Магомедов С. О. Конструктивизм — концепция формообразования. — М.: Стройиздат, 2003

геометрической абстракцией. Конструктивизм активно использовал геометрические формы и стремился представить форму как концепцию.⁷⁸

Архитекторы-конструктивисты формировали новое архитектурное и городское пространство. Движение было ориентировано на возможности промышленного производства. Также художники рассматривали конструктивизм как форму пропаганды нового искусства и нового общества.⁷⁹

Формы конструктивизма, его концепции и идеи оказали принципиальное влияние на художественные течения XX века.⁸⁰ Идеи конструктивизма повлияли на такие современные ему течения как De Stijl и Bauhaus. Помимо этого, конструктивизм оказал влияния на последующие художественные течения и явления в графике – такие как минимализм, швейцарская и японская школа плаката. Конструктивизм рассматривается как одна из важнейших и наиболее влиятельных школ XX века.⁸¹

Принципиальное влияние на развитие принципов дизайна XX века оказала школа Bauhaus. Под влиянием идей Bauhaus сформировались практически все современные концепции дизайна.⁸² Она была основана в 1919 году как учебное заведение, которое изначально было ориентировано на подготовку художников и дизайнеров, способных работать в условиях промышленного производства. Одним из первых директоров школы стал немецкий архитектор Вальтер Гропиус, который утвердил основные принципы школы и основные принципы нового дизайна.⁸³

⁷⁸ 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.

⁷⁹ Аронов В. Дизайн в культуре XX века: Анализ теоретических концепций: Автореферат диссертации д-ра искусствоведения. М., 1995.

⁸⁰ Хан-Магомедов С. О. Конструктивизм — концепция формообразования. — М.: Стройиздат, 2003.

⁸¹ Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

⁸² 包豪斯档案馆 /玛格达莱娜·德罗斯特, 包豪斯 1919—1933, 包豪斯档案馆 / 玛格达莱娜·德罗斯特。—江苏。: 江苏凤凰科学技术出版社, 2017.[Архивы Баухауза / Магдалена Дрост, Баухаус 1919-1933, Архивы Баухауза / Магдалена Дрост. —Цзянсу. : Jiangsu Phoenix Science and Technology Press, 2017.]

⁸³ 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.

Идеи Bauhaus противостояли классическим принципам искусства и дизайна.⁸⁴ Новая концепция искусства стремилась отменить старый принцип классических ордеров, уменьшить значение орнамента и подчеркнуть значение формы. Старая архитектура казалась избыточной с точки зрения украшений.⁸⁵ Кроме того, Bauhaus стремился к созданию таких художественных продуктов, которые могли бы производиться промышленным способом.⁸⁶

Архитектура была названа ведущим направлением школы. Эта концепция поддерживалась и в основных реализованных проектах, и в образовательных программах.⁸⁷ Кроме того, школа провозглашала принцип равенства между прикладными и изящными искусствами, фактически продолжая идеи, обозначенные в рамках Движения искусств и ремесел и Модерна. Bauhaus стремился к тому, чтобы сделать предметы строгими по форме и функциональными. Деятели направления Bauhaus часто рассматривают инициаторами интернационального минимализма и функционализма. Полагают, что Bauhaus является основой многих элементов современного дизайна, включая цифровой и компьютерный дизайн.⁸⁸

1.2. Визуальные решения и графическая платформа в системе второй половины XX века

⁸⁴ Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

⁸⁵ 威廉姆·斯莫克，包豪斯理想：过去与现在，威廉姆·斯莫克.—重庆。：重庆出版社，2017。 [Уильям Смок, Идеал Баухауза тогда и сейчас, Уильям Смок. - Чунцин. : Издательство Чунцин, 2017.]

⁸⁶ Friedewald B. Bauhaus. Munich, London, New York: Prestel, 2009.

⁸⁷ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

⁸⁸ Васильева Е.В., Гарифуллина (Аристова) Ж.С. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 43-49.

Графическая система второй половины XX века основывалась на тех изменениях, которые произошли в начале столетия. Принципы модернизма,⁸⁹ нового дизайна⁹⁰ и Интернационального стиля⁹¹ оказались теми элементами, которые определили развитие графического дизайна второй половины XX века. Наиболее показательными направлениями можно назвать Швейцарскую школу графики и Постмодернистские течения.⁹² Эти направления были принципиально разными, а часто – взаимоисключающими. Тем не менее, в них сконцентрированы те основные принципы, на которых построен графический дизайн XX столетия.

Швейцарская школа или интернациональный стиль начали формироваться еще в первой половине XX столетия. В 1920-е годы, под влиянием идей Bauhaus, швейцарский график Ян Чихольд заложил принципы Новой типографики.⁹³ В 1928 году Чихольд опубликовал книгу, в которой была изложена концепция новой графики. Эти идеи определили развитие графического дизайна всей второй половины XX века⁹⁴ и сформировали основу Швейцарской типографической школы.

Идеи Швейцарской школы получили свое развитие и активное распространение после Второй мировой войны.⁹⁵ В 1958 году начал издаваться журнал «Новая графика» (Neue Grafik), в котором публиковались работы основных швейцарских художников.

⁸⁹ Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. СПб. : Азбука-классика, 2008.

⁹⁰ Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

⁹¹ 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.

⁹² 岛子, 后现代主义艺术系谱, 岛子。—重庆。: 重庆出版社, 2007.[Дао Зы, генеалогия постмодернистского искусства, Дао Зы. -Чунцин. : Издательство Чунцин, 2007.]

⁹³ Чихольд Я. Новая типографика: руководство для современного дизайнера. М.: ИЗДАЛ, 2011.

⁹⁴ Васильева Е.В., Гарифуллина (Аристова) Ж.С. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 43-49.

⁹⁵ Meggs P.; Purvis A. Meggs' History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons, 2005.

Швейцарская школа дизайна была связана с такими именами как Макс Билл, Йозеф Мюллер-Брокманн, Армин Хоффман, Эмиль Рудер и другие мастера.⁹⁶

Представители Швейцарской школы считали дизайн социально значимым видом деятельности. Поэтому основное внимание в своих проектах они уделяли порядку и ясности, легкости восприятия. Все основные графические элементы Швейцарской школы были ориентированы на достижение этих задач: социальной значимости и возможности ясного восприятия изображения и текста.⁹⁷

Главной особенностью Швейцарской школы было создание системы модульной сетки. Представители Швейцарской школы видели модульную сетку важным способом структурирования информации.⁹⁸ Система, заданная швейцарскими дизайнерами, стала основой современной типографики и используется до сих пор.

Швейцарская школа установила условный набор правил, который был принципиально важным для создания плакатов и полиграфической продукции. Помимо использования модульных сеток к ним относилось выравнивание по левому краю. Кроме того, Швейцарская школа изменила принцип использования шрифтов: для графических работ выбирали простые ясные шрифты без засечек. Эти элементы, многие из которых основывались на ранних идеях Bauhaus, стали основой Интернационального стиля.

Минимализм был основой дизайна Швейцарской школы.⁹⁹ Помимо этого, речь шла об использовании фотографий, что было относительно новым приемом в графическом дизайне. Первые попытки использования фотографии в графическом дизайне были связаны еще с русским конструктивизмом и графикой Bauhaus, но именно Швейцарская школа сделала фотографию основой графики. Исследователи полагают, что графика

⁹⁶ Fiell C. *Graphic Design For The 21st Century*. Koln: Taschen GmbH, 2002.

⁹⁷ 严敏, 论现代艺术对平面设计风格的影响, 严敏, 四川教育学院学, 2011. –№ 3, 26-29 页 [Ян Мин, О влиянии современного искусства на стиль графического дизайна // Сычуань.: В журнале Сычуаньского института образования, 2011. No3, стр. 26-29.]

⁹⁸ Васильева Е. *Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard*. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

⁹⁹ Meggs P.; Purvis A. *Meggs' History of Graphic Design*. New York: John Wiley & Sons, 2005.

Швейцарской школы является основой всего современного дизайна, включая компьютерную графику.¹⁰⁰

Дизайн и графика последних десятилетий XX века развивалась под влиянием идей постмодернизма.¹⁰¹ Постмодернизм – крайне широкое понятие, которое затрагивает широкий период в истории индустриального общества.¹⁰² Он захватил различные социальные сферы и различные виды искусства, проявив себя и в архитектуре, и в дизайне, и в графических системах.

Постмодерн связан с преодолением тех принципов, которые были обозначены и развивались в период модернизма. Этот принцип создания новых систем можно наблюдать как в экономической и социальных сферах, так и в области искусств. Изобразительное искусство и дизайн периода постмодерна подразумевают разрыв с традицией художественного модернизма – то есть, искусства первой половины XX века.¹⁰³

Исследователи рассматривают постмодернизм как особое состояние культуры рубежа XX – начала XXI веков. В большей степени, нежели модернизм, он ориентирован на массовую культуру и такие виды искусства как кино, коммерческую графику и дизайн. Искусство постмодернизма ориентируется не только на классическое наследие, но предполагает смешение культур, обращаясь, в том числе, к неевропейской традиции. Это сделало постмодерн привлекательным за пределами европейской культуры. Возможность использования элементов разных культур сделало его основой искусства во многих странах.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Васильева Е.В., Гарифуллина (Аристова) Ж.С. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 43-49.

¹⁰¹ Андреева Е. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. – СПб.: Азбука-классика, 2007.

¹⁰² Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

¹⁰³ Meggs P.; Purvis A. Meggs' History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons, 2005.

¹⁰⁴ 104 大卫·瑞兹曼 / 若澜达·昂, 现代设计史, 大卫·瑞兹曼 / 若澜达·昂。—北京。: 人民出版社, 2013. [Дэвид Рейзман / Джоланда Анг, История современного дизайна, Дэвид Рейзман / Джоланда Анг. -Пекин. : Народное издательство, 2013.]

¹⁰⁴ Чихольд Я. Новая типографика: руководство для современного дизайнера. М.: ИЗДАЛ, 2011.

Одним из важнейших художественных объединений, связанных с культурой постмодернизма, стала группа «Мемфис». С ее деятельностью связано развитие основных идей и форм постмодерна. Группа «Мемфис», также известная как Memphis Milano была основана итальянским дизайнером Этторе Соттсассом в 1980 году. Считается, что она вела активную деятельность с 1980 по 1987 год, но, в действительности, многие художники этой группы продолжают действовать до сих пор.¹⁰⁵

Группа «Мемфис», прежде всего, занималась созданием предметного дизайна.¹⁰⁶ Тем не менее, придуманные и созданные ей формы оказали влияние на разные виды искусств – в том числе, на графический дизайн второй половины XX века.¹⁰⁷ В предметном дизайне «Мемфис» и Этторе Соттсасс активно использовали такой материал как пластик. Характеристики, цвет и форма, заданная пластиком, использовалась и в графическом дизайне.¹⁰⁸ В графическом дизайне это подразумевало использования ярких холодных цветов и локальных форм.¹⁰⁹

Художественный стиль, придуманный группой «Мемфис», часто рассматривают как синтез принципов, заложенных школой Bauhaus и эстетики детских игрушек. Этот стиль и принципы стали особенно популярны в 1990-е годы, повлияв на стили мебели, интерьеров и графического дизайна. Группа «Мемфис» была одной из тех групп, которые оказали заметное влияние на графику рубежа XX – XXI веков.¹¹⁰ Развитие графического дизайна последних десятилетий XX – начала XXI столетия происходило на фоне обозначенных ею принципов.¹¹¹

¹⁰⁵ 岛子, 后现代主义艺术系谱, 岛子。—重庆。: 重庆出版社, 2007.[Дао Зы, генеалогия постмодернистского искусства, Дао Зы. -Чунцин. : Издательство Чунцин, 2007.]

¹⁰⁶ Radice B. Memphis: Research, Experiences, Failures and Successes of New Design. New York: Rizzoli, 1985.

¹⁰⁷ Васильева Е.В., Гарифуллина (Аристова) Ж.С. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 43-49.

¹⁰⁸ Андреева Е. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. – СПб.: Азбука-классика, 2007.

¹⁰⁹ Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002.

¹¹⁰ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

¹¹¹ 韩巍, 孟菲斯设计, 韩巍。—江苏。: 江苏出版社, 2001.[Хан Вэй, дизайн Мемфиса, Хан Вэй. —Цзянсу. : Издательство Цзянсу, 2001.]

Глава 2. Система традиционных китайских праздников и ее развитие

2.1. Основные типы традиционных китайских праздников

Культура праздников и фестивалей представляется важным элементом традиции Китая. В современной китайской системе, связанной с культурой праздников, можно выделить несколько основных типов праздников. Это традиционные праздники, праздники Нового Китая и заимствованные праздники.¹¹²

К категории заимствованных праздников можно отнести такие праздники как, например, европейский Новый год, который не совпадает с датой отмечаемого Нового года по китайскому календарю. В Китайской народной республике Новый год начали отмечать в 1912 году.¹¹³ Со временем, отмечаемое европейское Новое года стало частью китайской традиции и этот праздник можно рассматривать как часть праздничной культуры Китая.

К праздникам нового Китая можно отнести, например, такое событие как «День образования КНР».¹¹⁴ Это главный государственный праздник современного Китая, он отмечается 1 октября. В этот день в 1949 году было провозглашено образование КНР. Начиная с 1950-х годов, раз в несколько лет в этот день проходят военные парады. С этого дня начинается одна из двух «Золотых недель», когда дни праздников объединяют с выходными и они образуют выходную неделю. Улицы городов украшают цветами, проходят гуляния, устраиваются фейерверки.¹¹⁵

Данная работа посвящена Фестивалю фонарей – это один из традиционных праздников Китая. Поэтому нам представляется важным подробнее рассмотреть основные

¹¹² Ленинцева В. А. Современная праздничная культура Китая: традиции и инновации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. Чита:, 2006.

¹¹³ Aveni A. Happy New Year! But Why Now? // The Book of the Year: A Brief History of Our Seasonal Holidays. Oxford: Oxford University Press, 2003, с. 11-28.

¹¹⁴ Ван Ц. Изменения в праздновании Национального дня // Китай : журнал. — 2020. № 10. С. 68—69.

¹¹⁵ 李砚祖, 平面设计艺术, 李砚祖。—北京: 人民大学出版社, 2005。471 页 [Ли Янзу, Искусство графического дизайна. Пекин. : Университетская пресса Жэньминь. 2005. — 471 с.]

традиционные праздники Китая.¹¹⁶ Это позволит рассматривать Фестиваль фонарей в культурном контексте и определить его положение в рамках традиционной и современной культуры Китая. Рассмотрим основные традиционные праздники в том виде, в котором они представлены в рамках годового цикла.¹¹⁷

2.2. Китайский Новый год и особенности его празднования

Праздник Нового года отмечается в Китае с древнейших времен.¹¹⁸ Этот день считается началом Нового года и является одним из наиболее важных праздников в Китае. Праздник китайского Нового года также называется Праздником весны.¹¹⁹ Праздник был переименован после 1911 года – в настоящий момент используются оба названия.

Китайский Новый год также называют «Лунным новым годом»: даты китайского Нового года считаются от лунного календаря.¹²⁰ Праздник фонарей, о котором идет речь в данном исследовании, является частью празднования Нового года. Отмечание Нового года заканчивается Праздником фонарей, который отмечается в 15-й день нового года.¹²¹

Происхождение этого праздника относится к древнейшим временам. Легенды о возникновении Нового года изложены в одном из древнейших китайских текстов Шуцзин («Книга истории» или «Книга документов»)¹²². Эта книга входит в состав

¹¹⁶ Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

¹¹⁷ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

¹¹⁸ Баранов И. Г. Китайский новый Год. Харбин, 1927.

¹¹⁹ Захарова М. В. Чуньцзе – праздник Нового года [Китай] // Проблемы Дальнего Востока. 2000. № 6. С. 164—169.

¹²⁰ 张海英, 中国传统节日与文化, 张海英. 北京. : 书海出版社, 2006. [Чжан Хайин, китайские традиционные фестивали и культура, Чжан Хайин. Пекин. : Издательство Шухай, 2006.]

¹²¹ Welch P. Chinese New Year. Oxford: Oxford University Press, 1997.

¹²² Попова Г. С. «Шуцзин» («Книга документов») как исторический источник: анализ датировок Чжоушу («Документы [периода] Чжоу») // История Китая. Материалы китаеведческой конференции ИСАА при МГУ (май 2004 г.). М., 2005. С. 83-91.

«Пятикнижия», составление которого приписывается Конфуцию.¹²³ Эта книга считается одним из древнейших документов по истории и мифологии древнего Китая. Согласно текстам Шу-цзин, праздник Нового года установил легендарный император Шун, который жил в XXIII веке до н.э. В этот день император вступил на престол и этот день был объявлен первым днем Нового года.¹²⁴ Его приемники сохранили обычай отмечать новый год в этот день.

Также начало праздника связывают с мифическим существом Нань. Согласно одной из легенд Нань долго разорял город – наконец, жители нашли способ избавиться от чудовища. Они обнаружили, что Нань боится красного цвета, громких звуков и вспышек света. Праздник Нового года с его фейерверками и светящимися фонариками символизирует борьбу с древним чудовищем и победу над ним.¹²⁵

Кроме того, отмечание Нового года связывают с сельскохозяйственной традицией.¹²⁶ Момент Нового года – это время завершения одного сельскохозяйственного цикла и начало другого. В Новый год, на празднике весны, начинается новый сельскохозяйственный год и, отмечая этот праздник, люди надеются на новый богатый урожай. С этого момента начинается обработка полей к следующему посеву – таким образом, начинается Новый год.¹²⁷ В сегодняшней практике отмечания Нового года соединены традиция и современность.¹²⁸

Праздник Нового года – один из самых масштабных праздников в Китае. Каждая семья тщательно убирает дом и закупает угощение на все время праздников.¹²⁹ Традиция

¹²³ Там же...

¹²⁴ Welch P. Chinese New Year. Oxford: Oxford University Press, 1997.

¹²⁵ 张晓华, 中国传统节日文化研究, 张晓华。-北京: 中国青年出版社, 2007。189 页 [Чжан Сяохуа, Исследование традиционной китайской фестивальной культуры. Пекин. :Издательство китайской молодежи. 2007. – 189 с.]

¹²⁶ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

¹²⁷ Там же...

¹²⁸ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. № 43. С. 1-18.

¹²⁹ Васильева М. Скворцова О. Древние традиции в праздниках Китая // Россия, Запад и Восток: диалог культур. Томск: Издательство Томского Университета, 2014, с. 90-92.

уборки и наведения чистоты¹³⁰ – одна из важных традиций в отмечании Нового года. Считается, что уборка и чистота позволяют преодолеть неудачи прошлого и подготавливают дом к удаче. В некоторых случаях окна и двери домов украшают новым слоем красной краски – красный цвет, как полагают в Китае, приносит богатство и удачу.

Важная составляющая празднования Нового года – это украшение помещений и улиц. Дома украшают вырезками из бумаги, а также надписями с пожеланиями благополучия. Украшения – важная составляющая Праздника Нового года.¹³¹ По аналогии с европейским Рождеством и Новым годом, торжественные украшения отличают этот праздник от многих других. В Новогодних украшениях, одним из наиболее важных украшений являются символы «Фу» - знаки пожелания удачи и счастья.¹³² Как правило, они выполняются в красном цвете. Красный цвет – символ удачи, счастья и радости. В китайском языке слово «красный» созвучно со словом «процветание».

Знак «Фу» является важным элементом китайской каллиграфии. Надпись пожелания удачи выполняют в различных техниках. Ее вырезают из бумаги, наносят красками или отпечатывают как плакат. Отчасти это связано с поверием, что удача должна иметь множество разнообразных форм.¹³³ Иногда этот символ изображают различными способами – специально чтобы привлечь разные типы удачи в Новом году.

Важной визуальной частью сопровождения Нового года также считаются красные конверты. Как правило, такие конверты содержат деньги. Их передача также связана с пожеланием достатка и удачи. Тем не менее, сами красные квадраты конвертов являются одним из важных символов Нового года.¹³⁴

Празднование Нового года в Китае традиционно продолжается несколько дней. Первый день Нового года традиционно приветствуют в полночь. Это традиционное время

¹³⁰ Welch P. *Chinese New Year*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

¹³¹ 杨明刚, 传统节日视觉符号在现代广告设计中的运用及价值, 杨明刚; 胡珊, 中国广告, 2014. –№ 6, 58-61 页 [Ян Минган, Использование и ценность традиционных праздничных визуальных символов в современном рекламном дизайне // Китайская реклама, 2014. №6, стр. 58-61 .]

¹³² Захарова М. В. Чуньцзе – праздник Нового года [Китай] // Проблемы Дальнего Востока. 2000. № 6. С. 164—169.

¹³³ Welch P. *Chinese Art: A Guide to Motifs and Visual Imagery*. London: Tuttle Publishing, 2008, pp. 112–113.

¹³⁴ Welch P. *Chinese New Year*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

для запуска петард и фейерверков – считается, что они отгоняют злых духов.¹³⁵ Также в этот день почитают старших членов семьи. Второй день также известен как «начало года». Этот день также считается днем, который сулит удачу в делах.¹³⁶ Третий день считается днем, который лучше провести дома. Всего празднование Нового года продолжается пятнадцать дней.¹³⁷

Пятнадцатый день Нового года считается завершением новогодних праздников¹³⁸ – в этот день проходит традиционный «Праздник фонарей», которому будет посвящен отдельный раздел. Далее в рамках данной главы мы рассмотрим подробнее «Праздник драконьих лодок», который считается одним из наиболее заметных традиционных летних праздников.¹³⁹

2.3. Праздник Цинмин и его традиция в Китае

Цинмин или «праздник чистого света» отмечается в 15 день после весеннего равноденствия. Иногда его называют «Праздником чистого цвета» или «Днем душ». Этот день посвящен памяти предков и считается «Днем усопших». В этот день поминают предков, воздавая им почести и принося жертвы богам. У этого праздника есть и другое значение: помянув предков, люди отправляются за город. Поэтому иногда этот праздник носит наименование «Праздник первой травы».

Считается, что этот праздник был установлен императорами династии Тан в VIII веке. Как важный праздник, связанный с поминанием предков, Цинмин в Китае является нерабочим днем. Этот день связан с посещением кладбищ. В этот день места погребения приводят в порядок. Могилы украшают цветами и свежей зеленью, принося

¹³⁵ Захарова М. В. Чуньцзе – праздник Нового года [Китай] // Проблемы Дальнего Востока. 2000. № 6. С. 164—169.

¹³⁶ Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

¹³⁷ Aveni A. Happy New Year! But Why Now? // The Book of the Year: A Brief History of Our Seasonal Holidays. Oxford: Oxford University Press, 2003, с. 11-28.

¹³⁸ Welch P. Chinese New Year. Oxford: Oxford University Press, 1997.

¹³⁹ 巫鸿, 郭伟其, 世界 3: 海外中国艺术史研究, 巫鸿, 郭伟其. 上海人民出版社, 2020-5.

[У Хун, Го Вэйци, Мир 3: зарубежные исследования истории китайского искусства, У Хун, Го Вэйци. Шанхайское народное издательство, 2020-5.]

жертвоприношения богам. Иногда, как знак жертвы, в этот день сжигают ритуальные деньги.

2.4. Праздник драконьих лодок и его специфика

На пятый день пятого месяца года приходится так называемый «Праздник драконьих лодок», который также называется «Праздником двух пятерок». Как правило, праздник приходится на конец мая – начало июня в европейском календаре. Праздник драконьих лодок считается одним из наиболее популярных традиционных праздников современного Китая.¹⁴⁰ Тем не менее, происхождение этого праздника связано с древней историей Китая и окружено мифами и легендами. Одна из версий связывает возникновение этого праздника с поклонением водяному дракону, в которого верили люди, живущие в долине реки Янцзы.¹⁴¹ Полагают, что ритуал сохранился как часть этих древних верований.¹⁴²

Другая версия возникновения Праздника драконьих лодок связывает его с историей Китая и с Эпохой сражающихся царств. История возникновения этого праздника связана с именем и личностью Цюй Юаня – поэта и политического деятеля, жившего примерно в 340-278 году до н. э.¹⁴³ Он выступал против жестокого и неумелого правления династии Цинь, но был выслан из столицы и покончил собой, бросившись в реку. Местные крестьяне пытались спасти Цюй Юаня. Дух поэта, явившийся ночью, сообщил, что причиной его смерти стал речной дракон и что для успокоения дракона необходимы

¹⁴⁰ Ленинцева В. А. Современная праздничная культура Китая: традиции и инновации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. Чита:, 2006.

¹⁴¹ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

¹⁴² 刘孝听, 中国传统节日和文化, 刘孝听。-重庆: 重庆出版社, 2010。149 页 [Лю Сяотин, Традиционные китайские фестивали и культура. Чунцин: Издательство Чунцин. 2010. – 149 с.]

¹⁴³ Chittick A. The Song Navy and the Invention of Dragon Boat Racing // Journal of Song-Yuan Studies. 2011 (41): 1–28

подношения в виде рисовых лепешек. Эти события и ритуалы были положены в основу Праздника драконьих лодок.¹⁴⁴

Также возникновение Праздника драконьих лодок связывают с развитием различных религиозных культов. Некоторые исследователи связывают появление и распространение этого праздника с развитием конфуцианства.¹⁴⁵ Другая концепция связывает Праздник с развитием культа драконов. Праздник изначально представлял собой жертвоприношение королю драконов. Гонки на драконьих лодках также представляют собой поклонение дракону и чистой энергии «ян», которую он символизирует.¹⁴⁶ Также исследователи обращали внимание, что праздник был распространен среди аграрных обществ Юго-Восточной Азии.¹⁴⁷

Считается, что праздник связан с летним солнцестоянием и отчасти может быть связан с культом солнца и солнечной энергии.¹⁴⁸ Солнце, как и образ дракона, традиционно связывались с мужской энергией и началом «ян» (женское начало традиционно ассоциировалось с луной и образом феникса.) Летнее солнцестояние считается пиком мужской энергии. Таким образом, Праздник драконьих лодок ассоциировался с образом дракона и мужской энергией.

В годовом цикле Праздник драконьих лодок обозначает время начала летней жары.¹⁴⁹ Также этот период совпадает с началом летних сельскохозяйственных работ.¹⁵⁰ Основная идея этого праздника в народной среде – это отведение зла. С Праздником

¹⁴⁴ Lowe H. The Dragon Boat Festival // The Adventures of Wu: The Life Cycle of a Peking Man. Princeton University Press. 2014, pp. 141–148.

¹⁴⁵ 乔继堂, 中国传统节日的起源与内涵, 乔继堂. 北京. : 九州出版社, 2006. - 145с. [Цяо Цзитан, происхождение и значение традиционных китайских фестивалей, Цяо Цзитан. Пекин. : Kyushu Press, 2006. -145с.]

¹⁴⁶ Ibid...

¹⁴⁷ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

¹⁴⁸ Там же...

¹⁴⁹ Lowe H. The Dragon Boat Festival // The Adventures of Wu: The Life Cycle of a Peking Man. Princeton University Press. 2014, pp. 141–148.

¹⁵⁰ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

драконьих лодок связано создание оберегов, которые, как полагают, в этот день приобретают чудодейственную силу.

Традиционно в этот день особое внимание уделялось детям. Для них делались обереги и знаки символической защиты. Одним из элементов создания оберегов является традиция рисовать на лбу ребенка иероглиф «ван». Считается, что этот иероглиф защищает от напасти. Также в этот день детей учили делать лук и стрелы – это оружие также обеспечивало дополнительную защиту. Важный атрибут праздника – браслеты из пяти разноцветных нитей, которые родители плетут для своих детей. Считается, что разноцветные браслеты помогают избавиться от злых духов и болезней.¹⁵¹ Другой ритуал заключается в развешивании мешочков с целебными травами и изображений мифических фигур хранителя.

Ключевой темой праздника является гонка на драконьих лодках.¹⁵² «Драконья лодка» - это большое двадцати-местное каноэ. Как правило, носовая часть таких лодок украшена головой дракона. Команда лодки состоит из двадцати гребцов, рулевого и барабанщика. Барабанщик отбивает ритм, согласно которому действуют гребцы.¹⁵³

Лодки специально подготавливаются к этому дню. Их осматривают и, если необходимо, подновляют и ремонтируют. Для гонок используются специально подготовленные лодки с изображением дракона. Гонки на драконьих лодках имеют богатую ритуальную традицию. Гонки на драконьих лодках проводятся последние 2500 лет. Гонки на драконьих лодках можно рассматривать как вид спорта – в настоящий момент Олимпийский комитет рассматривает возможность участия лодок этого класса в олимпийских играх.¹⁵⁴

¹⁵¹ 龚鹏程, 中国传统文化十五讲, 龚鹏程。- 北京: 北京大学出版社, 2006。332 页 [Гун Пэнчэн, Пятнадцать лекций по китайской традиционной культуре. Пекин. Издательство Пекинского университета. 2006. – 332 с.]

¹⁵² Chittick A. The Song Navy and the Invention of Dragon Boat Racing // *Journal of Song-Yuan Studies*. 2011 (41): 1–28.

¹⁵³ 向柏松, 端午节传承发展方式分析, 向柏松。- 北京。: 北京出版社, 2015。- № 1, 25-27 页 [Сян Байсонг, Анализ наследования и развития праздника лодок-драконов, Сян Байсонг.- Пекин. :Издательство китайской молодежи, 2015. - № 1, стр 25-27.]

¹⁵⁴ Lowe H. The Dragon Boat Festival // *The Adventures of Wu: The Life Cycle of a Peking Man*. Princeton University Press. 2014, pp. 141–148.

2.5. Праздник середины осени и традиция его празднования

Праздник середины осени также называют Праздником сбора урожая. Он совпадает с окончанием полевых работ и считается одним из наиболее важных событий годового цикла.¹⁵⁵ Также этот праздник называют Праздником богини Луны. Считается, что после этого дня жара спадает, наступает время отдыха и от погодных условий, и от изнурительной летней работы.

Праздник середины осени, как праздник, отмечающий собой завершение сельскохозяйственных работ считался своего рода праздником богатства и процветания.¹⁵⁶ Полная луна и праздники, посвященные ей, символизируют достаток и благополучие. Праздник середины осени традиционно приходится на полнолуние. В этот день все члены семьи собираются вместе за столом с пышным угощением. Праздник середины осени символизирует воссоединение семей.¹⁵⁷

Легенда связывает Праздник середины осени с мифическим лучником Хоу И и его красавицей-женой Чаньэ.¹⁵⁸ Выпив волшебный эликсир, Чаньэ поднялась на Луну, а Хоу И после смерти вознесся на Солнце. Считается, что они встречаются раз в год, в день середины осени и в этот день луна выглядит особенно красивой. Связанная с исчезающей и возрождающейся луной Чаньэ считается богиней бессмертия.

Полагают, что Праздник середины осени отмечают в Китае со времен династии Шан (то есть, примерно с 1600–1046 годов до н. э.).¹⁵⁹ У древних народов этот праздник ассоциировался с драконом, приносящим дождь. Считается, что впервые термин «середина осени» появился в «Обрядах Чжоу», - письменном сборнике, куда вошли описания основных обрядов эпохи Западной Чжоу (1046–771 гг. до н. э.). Систематически

¹⁵⁵ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

¹⁵⁶ Siu K. Lanterns of the mid-Autumn Festival: A Reflection of Hong Kong Cultural Change // *The Journal of Popular Culture*. 1999, № 33 (2), p. 67–86.

¹⁵⁷ 张晓华, 中国传统节日文化研究, 张晓华。-北京: 中国青年出版社, 2007。189 页 [Чжан Сяохуа, Исследование традиционной китайской фестивальной культуры. Пекин. :Издательство китайской молодежи. 2007. – 189 с.]

¹⁵⁸ Lemei Y. China's Mid-Autumn Day // *Journal of Folklore Research*. 2006, № 43 (3), p. 263–270.

¹⁵⁹ Roy C. *Traditional festivals: a multicultural encyclopedia*. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005, pp. 282–286.

этот праздник отмечается со времен династии Тан – то есть, начиная с 618–907 гг.¹⁶⁰ Также считается, что этот праздник в XIX веке очень любила императрица Цыси, которая устраивала в этот день пышные празднества.

Праздник середины осени использует три основные концепции. Первая – это соединение семьи, встреча близких людей. В этот день родственники и представители одной семьи собираются за одним столом. Иногда утверждают, что яркая и круглая луна в этот день символизирует единство семьи. Кроме того, луна и праздник осени символизируют объединение возлюбленных.¹⁶¹

Другая тема Праздника середины осени – сбор урожая. Как уже отмечалось выше, этот праздник связан с завершением сельскохозяйственных работ.¹⁶² Фактически, это праздник урожая – поэтому на столе в этот день должно быть обильное угощение. Праздник середины осени рассматривают как день благодарности за урожай. Наконец, еще одна тема праздника – просьба о благополучии. В этот день обращаются с молитвами о здоровье близких. Также это день, когда просят о долголетию или хорошем будущем. Отдельные составляющие изменились со временем, но его суть осталась прежней – просьба о здоровье, благополучии и процветании.¹⁶³

Изначально связанный со сбором урожая, праздник был связан со сбором риса и ритуалами подношений в честь богини луны. Сегодня праздник отмечается как повод для встречи друзей и родственников. В этот день любуются полной луной, чья красота связана с гармонией единства.¹⁶⁴ Практически в каждой провинции Китая есть свои обычаи,

¹⁶⁰ Lemei Y. China's Mid-Autumn Day // Journal of Folklore Research. 2006, № 43 (3), p. 263–270.

¹⁶¹ 中国文物学会专家委员会, 经典中国艺术史, 中国文物学会专家委员会。黄山书社出版社, 2009–10.

[Комитет экспертов Китайского общества культурных реликвий, Классическая история китайского искусства, Комитет экспертов Китайского общества культурных реликвий. Издательство Хуаншань, 2009–10.]

¹⁶² Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

¹⁶³ Ленинцева В. А. Современная праздничная культура Китая: традиции и инновации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. Чита:, 2006.

связанные с отмечанием этого праздника. Среди этих региональных особенностей – сжигание благовоний, а также исполнение танцев дракона и льва.¹⁶⁵

Одна из традиций Праздника середины осени – традиция зажигания фонарей или запуск фонариков, летящих по воздуху.¹⁶⁶ Трудно определить изначальный смысл фонарей и их использование в связи с праздником. Считается, что до начала династии Тан фонари не использовали в ритуалах, связанных с поклонением луне.¹⁶⁷ Полагают, что изначально фонарь служил символом плодородия, но, в основном воспринимался как игрушка или украшение. Со временем, фонарь стал условным символом праздника.¹⁶⁸

В старом Китае культура фонарей, их дизайн и сюжеты были связаны с местными особенностями.¹⁶⁹ Как правило, сюжеты рисунков отражали местные мифы. Также на поверхности фонарей записывали загадки, которые было необходимо отгадать. По мере того, как традиция праздника распространялась по всему Китаю, появлялись и новые ритуалы. Например, обычай отправлять фонарики по течению реки, а не поднимать их в воздух.¹⁷⁰ Несмотря на то, что традиция запуска фонарей может быть использована в рамках другого праздника – Праздника середины осени – она связана, прежде всего с Праздником фонарей, особенности которого мы остановимся подробнее в следующем разделе.

¹⁶⁵ Roy C. *Traditional festivals: a multicultural encyclopedia*. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005, pp. 282–286.

¹⁶⁶ Siu K. *Lanterns of the mid-Autumn Festival: A Reflection of Hong Kong Cultural Change* // *The Journal of Popular Culture*. 1999, № 33 (2), p. 67–86.

¹⁶⁷ Там же...

¹⁶⁸ 张晓华, 中国传统节日文化研究, 张晓华。—北京: 中国青年出版社, 2007。189 页 [Чжан Сяохуа, Исследование традиционной китайской фестивальной культуры. Пекин. :Издательство китайской молодежи. 2007. – 189 с.]

¹⁶⁹ Lemei Y. *China's Mid-Autumn Day* // *Journal of Folklore Research*. 2006, № 43 (3), p. 263–270.

¹⁷⁰ Roy C. *Traditional festivals: a multicultural encyclopedia*. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005, pp. 282–286.

Глава 3. Традиционный китайский Праздник фонарей и его особенности

Традиционный китайский Праздник фонарей является частью традиции отмечаемого Нового года, и отмечается в 15 день первого месяца года. Фактически, праздник фонарей завершает собой Новогодние праздники,¹⁷¹ является его заключительной и самой красивой точкой.

Полагают, что традиция Праздника фонарей в Китае существует со времен династии Западная Хань (206 до н. э. — 220 н. э.).¹⁷² Скорее всего, первый официальный праздник в этот день состоялся в 180 году до н. э. – в этот день император Вэньди из Западной Хань был провозглашен императором. С 104 года до н. э. праздник становится государственным.¹⁷³

3.1. Специфика формирования Праздника фонарей: мифы и легенды

Некоторые легенды связывают происхождение этого праздника с историческими событиями. Так, одна из легенд связывает распространение праздника фонарей с именем древнего война по имени Лан Мун.¹⁷⁴ Он возглавил восстание против тирании в Китае и был убит во время штурма города. Победившие повстанцы почтили его память зажиганием фонарей.¹⁷⁵

¹⁷¹ Melton G. Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations. N. Y.: ABC-CLIO, 2011.

¹⁷² 杨林, 中国传统节日文化, 杨林. 宗教文化出版社, 2000. [Ян Линь, китайская традиционная фестивальная культура, Ян Линь. Пресса о религиозной культуре, 2000.]

¹⁷³ Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

¹⁷⁴ 李佳蔚, 民俗文化元素与当代艺术设计, 李佳蔚. :江西出版社, 2016. – № 6, 28-31 页 [Ли Цзявэй, Элементы народной культуры и дизайн современного искусства, Ли Цзявэй. :Издательство Цзянси, 2016. - № 6, стр 28-35.]

¹⁷⁵ Roy C. Traditional festivals: a multicultural encyclopedia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005.

Также полагают, что традиция отмечать Праздник фонарей в эпоху Западной Хань была связана с поклонением богу неба.¹⁷⁶ С этими поверьями, как полагают, была связана и дата, на которую была назначена коронация 180 года до н. э., и установление государственного праздника в 104 году до н. э. Древние верили, что бог неба управляет судьбой людей. Бог неба мог наслать засуху или голод, поэтому правители обращались к богу неба и просили его о благополучии. Для этого императоры древнего Китая каждый год устраивали пышные церемонии.¹⁷⁷ В 104 году до н. э. эта церемония была объявлена одним из главных праздников года и продолжалась всю ночь.¹⁷⁸

Также некоторые исследователи связывают Праздник фонарей с наступлением нового периода годового цикла.¹⁷⁹ Полагают, что Праздник можно рассматривать как празднование наступающей зимней темноты. Праздник фонарей сдерживает наступление темноты и дает возможность перемещаться ночью с искусственным светом.

Другие легенды связывают начало Праздника фонарей с именем императора Мин-ди из династии Хань. Установления Мин-ди, в свою очередь, связывают с установлением в Китае буддизма. Мин-ди был сторонником буддизма. Он обратил внимание, что 15 числа первого лунного месяца монахи зажигают фонари в храмах. Император приказал зажечь все фонари во всех во всех домах и дворцах в тот вечер.¹⁸⁰ Также обращают внимание, что во времена династии Хань Праздник фонарей был связан с обращением к божеству Полярной звезды.

Связывать Праздник фонарей с традициями даосизма – одна из особенностей изучения этого фестиваля.¹⁸¹ Некоторые исследователи соотносят этот праздник с

¹⁷⁶ Ning Q. *Art, Religion, and Politics in Medieval China: The Dunhuang Cave of the Zhai Family*. University of Hawaii Press, 2011.

¹⁷⁷ Roy C. *Traditional festivals: a multicultural encyclopedia*. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005, pp. 282–286.

¹⁷⁸ 李佳蔚, 民俗文化元素与当代艺术设计, 李佳蔚. :江西出版社, 2016. – № 6, 28-31 页 [Ли Цзявэй, Элементы народной культуры и дизайн современного искусства, Ли Цзявэй. :Издательство Цзянси, 2016. - № 6, стр 28-35.]

¹⁷⁹ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. *Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл*. М.: Наука, 1989.

¹⁸⁰ 靳海林, 中国传统节日及传说, 靳海林. —重庆. : 重庆出版社, 2001.[Цзинь Хайлинь, китайские традиционные фестивали и легенды, Цзинь Хайлинь. -Чунцин. : Издательство Чунцин, 2001.]

¹⁸¹ Melton G. *Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations*. N. Y.: ABC-CLIO, 2011.

даосистским божеством, приносящим удачу. Его день рождения также отмечают в первый день первого лунного месяца. Таким образом, существует целый ряд оснований соотносить отмечание Праздника фонарей с развитием и распространением буддизма и даосизма в Китае.

Значительная группа легенд о происхождении Праздника фонарей в древнем Китае объединяет мифы и историю.¹⁸² Одна из легенд рассказывает о журавле, который спустился с небес на землю. Журавля убили жители деревни, которые охотились на него. Смерть птицы разозлила небесного Нефритового императора, потому что журавль был его любимцем. Император задумал устроить огненную бурю в пятнадцатый день первого лунного месяца. Дочь Нефритового императора предупредила жителей деревни о планах отца.

По совету мудреца люди решили повесить вокруг своих домов фонари, развести костры на улицах и взрывать петарды.¹⁸³ Войска, прибывшие для того, чтобы уничтожить деревню, увидели, что она уже горит. Небесные воины вернулись к Нефритовому императору, чтобы доложить ему, что месть состоялась и деревня сожжена. Довольный покорностью крестьян император решил не уничтожать деревню. В годовщину этого события, в 15 день первого месяца люди устраивают праздник, посвященный чудесному спасению.

Еще одна легенда о возникновении Праздника фонарей связана с девушкой по имени Юань-Сяо.¹⁸⁴ Во времена династии Хань, советник императора Шо услышал в саду плачь молодой девушки. Она собиралась прыгнуть в колодец: проработав во дворце долгие годы, девушка не имела возможности видеться со своей семьей. Советник Шо пообещал найти способ ей помочь и дать возможность увидеться с родными.¹⁸⁵

¹⁸² Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

¹⁸³ Ning Q. Art, Religion, and Politics in Medieval China: The Dunhuang Cave of the Zhai Family. University of Hawaii Press, 2011.

¹⁸⁴ Roy C. Traditional festivals: a multicultural encyclopedia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005.

¹⁸⁵ 韩鉴堂, 走进中国传统艺术, 韩鉴堂. 华语教学出版社, 2001. [Хан Цзяньтан, В традиционное китайское искусство, Хань Цзяньтан. Издательство для преподавания китайского языка, 2001.]

Советник Шо покинул дворец и устроил на улице киоск с гаданиями. Люди, которые обращались в киоск за гаданиями, получали одно и то же предсказание: катастрофический пожар, который должен был произойти в пятнадцатый лунный день. Слух быстро распространился и вызвал беспокойство. Люди беспокоились и просили Шо о помощи.¹⁸⁶ Шо рассказал, что бог огня пришлет им огненную фею, люди должны просить у нее прощения и слушать ее указания.

Огненной феей притворилась Юань-Сяо. Она сказала, что у нее есть распоряжение бога огня, который следует отнести императору. Получив послание и спросив совета у мудрецов, император приказал готовить угощение для Небесного императора и вынести на улицу фонари.¹⁸⁷ По мнению правителя, это должно было обмануть Нефритового императора. Император последовал плану – вечером люди пришли во дворец, чтобы посмотреть украшения из фонарей. Среди посетителей были и родители Юань-Сяо – так семья воссоединилась со своей дочерью.

Важно учитывать, что Праздник фонарей связан с зодиакальным циклом.¹⁸⁸ По традиционным поверьям китайцев, каждый год именно в Новый год меняется небесный покровитель. Поэтому оформление праздника фонарей меняется год от года: появляются элементы, соответствующие знаку наступающего года.

Вплоть до династии Суй (581—618 гг.) император приглашал гостей и послов из других стран, чтобы продемонстрировать им красочный Праздник фонарей. Приглашение считалось важным дипломатическим жестом и знаком особого почета и уважения. В VII веке, в период династии Тан (618 — 907 гг.) Праздник фонарей отмечался в течении нескольких дней.¹⁸⁹ Император отменял какие-либо ограничения для того, чтобы подданные могли наблюдать ночью зажженные на улице фонари.¹⁹⁰ Во времена династии

¹⁸⁶ Там же...

¹⁸⁷ Ning Q. *Art, Religion, and Politics in Medieval China: The Dunhuang Cave of the Zhai Family*. University of Hawaii Press, 2011.

¹⁸⁸ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. *Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл*. М.: Наука, 1989.

¹⁸⁹ 杨明刚; 胡珊, 传统节日视觉符号在现代广告设计中的运用及价值, 杨明刚; 胡珊. : 中国广告出版社, 2014. - № 6, 58-61 页。 [Ян Минган; Ху Шань, использование и ценность традиционных фестивальных визуальных символов в современном рекламном дизайне, Ян Минган; Ху Шань. : Китай Реклама Пресс, 2014. - № 6, стр. 58-61.]

¹⁹⁰ Melton G. *Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations*. N. Y.: ABC-CLIO, 2011.

Сун (960–1279 гг.) праздник фонарей отмечался до четырех дней. В эпоху Сун Праздник фонарей распространился на всю территорию Китая. Со временем, украшения и оформление праздника становились все более сложными. Для изготовления фонарей использовали стекло и нефрит.¹⁹¹

Считается, что один из самых торжественных и продолжительных праздников, посвященных этому дню, проходил в XV веке.¹⁹² Этот праздник продолжался десять дней. Юнлэ (1360 – 1424), один из императоров династии Мин, приказал освободить центр города для демонстрации фонарей. Район стал рынком, где продавались фонари, а вечером фонари зажигали и рынок становился местом празднования.

Сегодня Праздник фонарей по-прежнему является важным событием в Китае.¹⁹³ Он широко отмечается во всех городах и провинциях современного Китая. В этот день принято зажигать множество фонарей, многие из которых – это конструкции сложной формы. Иногда фонари делают в форме фантастических животных, в частности – драконов. Гуляния по поводу праздника проходят в садах и парках. В последние годы часто используют электрические и неоновые лампы.¹⁹⁴

Также один из важных традиционных ритуалов в рамках праздника – это отгадывание загадок, написанных на фонарях. Как полагают, эта традиция существует со времен династии Тан (618 — 907 гг.). Часто эти загадки связаны с пожеланием процветания, здоровья, богатства и урожая. В некоторых случаях, загадки посвящены также теме встречи и воссоединения семей.

¹⁹¹ Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

¹⁹² Roy C. Traditional festivals: a multicultural encyclopedia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005.

¹⁹³ Ленинцева В. А. Современная праздничная культура Китая: традиции и инновации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. Чита:, 2006.

¹⁹⁴ 明刚; 胡珊, 传统节日视觉符号在现代广告设计中的运用及价值, 杨明刚; 胡珊.: 中国广告出版社, 2014. - № 6, 58-61 页。[Ян Минган; Ху Шань, использование и ценность традиционных фестивальных визуальных символов в современном рекламном дизайне, Ян Минган; Ху Шань. : Китай Реклама Пресс, 2014. - № 6, стр. 58-61.]

¹⁹⁴ Melton G. Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations. N. Y.: ABC-CLIO, 2011

3.2. Традиционный Праздник фонарей в Китае: история развития

Как уже упоминалось выше, Праздник фонарей – один из самых древних в Китае. Его отмечают на протяжении нескольких тысячелетий. Полагают, что начало этого праздника связано с династией Западная Хань и с поклонением богу неба.¹⁹⁵ Также полагают, что один из первых случаев отмечания Праздника фонарей имел место в 180 году до н. э. В этот день состоялась коронация одного из императоров эпохи Хань, а в 104 году до н. э. праздник стал государственным.¹⁹⁶ Исследователи обращают внимание, что в эпоху Хань Праздник фонарей был широко известен не только как официальный государственный, но и как народный праздник.

3.2.1. Праздник фонарей в эпоху династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.)

Период с 206 года до н. э. по 220 г. н. э. в истории Китая принято называть периодом империи Хань. Ее особенностью считается тот факт, что она просуществовала несколько веков – дольше, чем любая другая империя в истории Китая.¹⁹⁷ Механизмы ее правления, социальные институты и художественные принципы послужили основанием и образцом для подражания на протяжении всей последующей китайской истории. Эпоху Хань связывают с расцветом не только экономики, но и культуры.¹⁹⁸ Период империи Хань связан с появлением и распространением таких религий как буддизм, даосизм и конфуцианство. Эпоха Хань считается важным периодом в развитии и становлении китайской философии.

¹⁹⁵ Ning Q. Art, Religion, and Politics in Medieval China: The Dunhuang Cave of the Zhai Family. University of Hawaii Press, 2011.

¹⁹⁶ Roy C. Traditional festivals: a multicultural encyclopedia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005.

¹⁹⁷ 李鸿雁, 民族文化对中国当代艺术设计的影响, 李鸿雁。: 艺术科技出版社, 2017. - № 6, 16-20 页 [Ли Хуньянь, влияние национальной культуры на дизайн современного искусства Китая, Ли Хуньянь. : Искусство и технологии Пресс, 2017. - № 6, стр 16-20.]

¹⁹⁸ Csikszentmihalyi M. Readings in Han Chinese Thought. Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing Company, 2006.

В эпоху династии Хань развитие Праздника фонарей, как полагают, было связано с распространением буддизма.¹⁹⁹ Появление буддистской идеологии и ритуалов оказало принципиальное влияние на развитие Праздника фонарей.²⁰⁰ Поклонение и символическое жертвоприношение Будде было частью традиции буддизма. После путешествия в Индию, представители династии Хань стремились установить эту традицию и в Китае. В традиции буддизма пятнадцатый день месяца считался днем, который приносит удачу.²⁰¹

Императоры династии Хань установили традицию отмечать праздник в пятнадцатый лунный день. Целью этой традиции было установление и распространение буддизма. Император Мин – один из представителей династии Хань – распорядился в пятнадцатый день месяца зажигать фонари в буддистских храмах. Исследователи полагают, что изначально Праздник фонарей возник как часть религиозной традиции, а его широкое распространение в Китае связано с распространением верований и ритуалов буддизма и даосизма.²⁰²

3.2.2. Праздник фонарей в эпоху династии Суй (581 — 618 г.)

В эпоху Суй Китай объединился в единое государство после долгого периода смуты. Этот период в истории Китая ознаменован крупнейшими строительными проектами: реконструкцией Великой китайской стены и сооружением Великого императорского канала.²⁰³

¹⁹⁹ Чебунин А. В. История проникновения и становления буддизма в Китае. Улан-Удэ: ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2009.

²⁰⁰ Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

²⁰¹ 张晓卉, 传统文化与艺术设计的关系研究, 张晓卉. : 艺术教育出版社, 2016. - № 5, 43-47 页 [Чжан Сяохуэй, Исследование взаимосвязи между традиционной культурой и художественным дизайном, Чжан Сяохуэй, Издательство художественного образования, 2016. - № 5, стр. 43-47.]

²⁰² Чебунин А. В. История проникновения и становления буддизма в Китае. Улан-Удэ: ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2009.

²⁰³ Bowman J. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. New York: Columbia University Press, 2000.

Важнейшие достижения Китая в области культуры в этот период были направлены на объединение страны. Таким проектом стала, например, реконструкция Великой китайской стены. Строительство этого объекта началось еще в III веке до н.э. в период Воюющих царств. Считается, что в строительстве Стены принимала участие одна пятая часть населения страны.

Другим важным памятником эпохи Суй можно считать сооружение Великого императорского канала. Сегодня это одно из действующих крупнейших гидротехнических сооружений мира. Считается, что канал строили в течении двух тысяч лет – с VI в. до н. э. до XIII в. н. э.²⁰⁴ Канал соединяет две важнейшие водные артерии Китая – реки Янцзы и Хуанхэ. Он сыграл важнейшую роль в объединении Китая и превращения его в единое государство.²⁰⁵ Великий императорский канал, как крупнейшее рукотворное гидротехническое сооружение, включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Период Суй стал важнейшим периодом по причине объединения различных частей Китая и с точки зрения развития искусства и культуры.²⁰⁶

Одним из важных элементов преобразования культуры Китая империи Суй стало развитие культуры общественных праздников. Одним из таких праздников, который приобрел особое значение и пережил заметный подъем в этот период, стал Праздник фонарей.²⁰⁷

В эпоху Суй Праздник фонарей стал отмечаться с особым размахом. Празднование иногда продолжалось несколько дней. В эпоху Суй Праздник фонарей превратился в массовые гуляния. Люди выходили на улицы, навещали родственников и друзей, устраивали игры. Именно в этот период Праздник фонарей становится масштабным фестивалем.

²⁰⁴ Benn C. *China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty*. Oxford University Press, 2002.

²⁰⁵ 胡继艳; 杜裕民. 端午艺术符号的传承应用研究, 胡继艳; 杜裕民. : 云南民族大学出版社, 2017. - № 1, 34-37 页 [Ху Цзянь; Ду Юйминь. Исследование наследования и применения художественных символов лодок-драконов, Ху Цзянь; Ду Юйминь. : пресс Юньнаньский университет национальностей, 2017. - № 1, стр 34-37]

²⁰⁶ Ebrey P. *The Cambridge Illustrated History of China*. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

²⁰⁷ Виноградский Б. *Китайские праздники. В поисках радости*. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

3.2.3. Праздник фонарей в эпоху династии Тан (618 — 907 г.)

Период Тан считается наиболее важным периодом в истории средневекового Китая. Эта эпоха традиционно считается периодом наивысшего могущества страны.²⁰⁸ Основателями империи считается императорская династия Ли, которая захватила власть во время упадка и распада империи династии Суй.²⁰⁹ Танский период считается временем особого расцвета культуры. В частности, особого подъема в этот период достигла поэзия. Также этот период считается временем расцвета живописи и других искусств.

В период Тан буддизм стал постоянным элементом китайской культуры. Многие представители императорской семьи приняли буддизм в это время. Буддизм и ритуалы, связанные с ним, стали доминирующими в этот период. С распространением буддизма связывают развитие философии, литературы, а также изменение ритуалов повседневной жизни в Китае.²¹⁰

Считается, что среди представителей высшей знати и простых обывателей гораздо больше времени стало уделяться досугу.²¹¹ Возникли и последовательно развивались различные виды спорта – такие как стрельба из лука, гребля или перетягивание каната. Чиновникам предоставлялись специальные выходные дни, чтобы они могли посещать своих родителей.²¹²

Важные изменения в этот период претерпела и культура общественных праздников. Такие события как Новый год и Праздник фонарей становятся универсальными праздниками. В этот период Праздник фонарей превращается в одно из

²⁰⁸ Benn C. *China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty*. Oxford University Press, 2002.

²⁰⁹ Hsu C. *China: A New Cultural History*, Columbia University Press, 2012.

²¹⁰ 刘坤晓, 浅析民族文化在平面艺术设计中的运用, 刘坤晓. : 极光出版社, 2019. - № 4, 29-32 页 [Лю Куньсяо, Анализ применения национальной культуры в графическом дизайне, Лю Куньсяо. :Издательство «Северное сияние», 2019. - № 4, с. 29-32.]

²¹¹ Benn C. *China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty*. Oxford University Press, 2002.

²¹² Ebrey P. *The Cambridge Illustrated History of China*. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

главных событий года.²¹³ Праздник фонарей стал особенным временем, поскольку в эти дни правительство на три дня отменяло комендантский час.

В эпоху Тан Праздник фонарей превратился в общенациональный карнавал. Кроме того, в эпоху Тан появились сложные световые приспособления и конструкции. В организации фестиваля стали применяться такие сооружения как световые колеса и световые башни. Светящимися фонарями также стали украшать деревья.²¹⁴

В эпоху Тан было широко распространено строительство так называемых световых башен. Эти сооружения состояли из нескольких этажей и множества комнат, в которых размещались светящиеся фонари. В этот период Праздник фонарей был связан не только с развлечениями или ритуалами, но и с многими инженерными открытиями. Таким образом, отмечание Праздника фонарей поддерживало развитие искусства, науки и техники в Китае в эпоху династии Тан.

3.2.4. Праздник фонарей в эпоху династии Сун (960 – 1279 г.)

Начало империи Сун положило конец раздробленности Китая после падения династии Тан.²¹⁵ В этот период Китай противостоял нашествию кочевых племен чжурчженей. Столица была перенесена в Линьань. Историю Китая этого периода принято делить на Северный и Южный периоды.²¹⁶ В эпоху Сун значительно увеличилась численность населения страны. Считается, что это произошло благодаря расширенному выращиванию риса в центральной и южной частях страны. Также увеличение выращивания риса спровоцировало резкий экономический рост. В период Сун

²¹³ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

²¹⁴ 李立新, 中国设计艺术史论, 李立新。—天津。: 天津人民出版社, 2004。 [Ли Лисинь, Об истории китайского искусства дизайна, Ли Лисинь. -Тяньцзинь. : Тяньцзиньское народное издательство, 2004.]

²¹⁵ Hsu C. China: A New Cultural History, Columbia University Press, 2012.

²¹⁶ Bowman J. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. New York: Columbia University Press, 2000.

стремительно развиваются города, что отчасти изменило образ жизни и культуру в Китае в этот период.²¹⁷

Резкое увеличение численности населения привело к заметным изменениям в социальной сфере. В этот период на территории Китая возникают города, население которых насчитывает более миллиона человек. Появились и развивались не только образовательные учреждения – появились общественные клубы и объединения, которые способствовали развитию и усложнению социальной системы.²¹⁸ Эти организации оказали свое влияние и на развитие праздника фонарей.

Считается, что в области культуры и философии империя Сун переживает интеллектуальный подъем. Заметное распространение получила художественная литература – это произошло благодаря изобретению печатного пресса и возможности тиражировать текст и изображение. Из-за постоянной угрозы с севера в этот период развивались картография и фортификация. Эпоха Сун – это время заметных технических нововведений.²¹⁹

В период Сун произошли изменения в области живописи. В этот период появляются новые жанры, в частности – пейзажная и портретная живопись. Изменения в области искусств, появление печатных техник, затронули и каллиграфию. Изменения в сфере искусств, появление новых технических решений оказало влияние, в том числе, и на оформление Праздника фонарей.

Династия Сун уделяла отмечанию праздника фонарей большое внимание. В этот период праздник стал еще более масштабным: его празднование было увеличено до пяти дней. В эпоху Сун в отмечании Праздника фонарей появились светские ритуалы. В новой столице Линьань к Празднику фонарей стали производить специальные веера. Кроме того, появилась традиция отгадывать загадки, которая и по сей день является частью отмечания Праздника фонарей. В этот же период появилась традиция наклеивать тексты загадок на фонарики.

²¹⁷ Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

²¹⁸ Hsu C. China: A New Cultural History, Columbia University Press, 2012.

²¹⁹ 仰巧玲. 中国传统文化元素在民俗节日礼品包装中的设计研究, 仰巧玲. : 内蒙古出版社, 2016. – № 5, 48-50 页 [Ян Цяолин, Ян Цяолин, исследование дизайна традиционных элементов китайской культуры в подарочной упаковке для народных праздников. : Издательство Внутренней Монголии, 2016. –№ 5, стр. 48-50.]

С периодом Сун связывают и многие кулинарные традиции в отмечаении Праздника фонарей.²²⁰ Блюда, которые готовились специально для праздника, получили массовое распространение на всей территории Китая. Общие принципы отмечаения Праздника распространились как на Юге, так и на Севере.

Праздник фонарей считался одним из показателей совершенной социальной организации эпохи Сун. В дни фестиваля у женщин была возможность передвигаться по улицам поздно самостоятельно – некоторые исследователи рассматривают этот факт как подтверждение совершенства социальных институтов и высокой культуры китайского общества эпохи Сун.²²¹

В эпоху Сун в отмечаении Праздника фонарей принимали участие и официальные лица – праздник упрочил, таким образом, свою официальную сторону. Представители знати раздавали угощения и принимали участие в карнавалах. В период династии Сун, Праздник фонарей стал самым масштабным фестивалем средневекового Китая.²²²

3.2.5. Праздник фонарей в эпоху династии Мин (1368 — 1644 г.)

Эпохой Мин принято называть период, начавшийся после свержения монгольской династии Юань. В этот период в Китае происходила заметная реорганизация устройства и функционирования армии и флота. Рос и развивался государственный сектор экономики. Также в этот период была проведена последовательная централизация управления.²²³ В сфере бытовой культуры этот период характеризуется вмешательством государства практически во все сферы жизни – государство пыталось устанавливать и регламентировать практически все области жизни и быта населения страны.²²⁴

В литературе, архитектуре и живописи культура эпохи Мин находилась под сильным влиянием сунского периода. Этот период характерен появлением и развитием

²²⁰ Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

²²¹ Bowman J. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. New York: Columbia University Press, 2000.

²²² 车进, 中国装饰艺术设计中传统文化元素的重要性探析, 车进.: 艺术科技出版社, 2018. – № 4, 15-17 页。 [Че Цзинь, Анализ важности традиционных культурных элементов в китайском декоративном художественном дизайне, Че Цзинь.: Издательство ,Издательство художественных технологий,2018. -№ 4, стр. 15-17.]

²²³ Васильев К. Истоки китайской цивилизации. М.: Восточная литература, 1998/

²²⁴ Hsu C. China: A New Cultural History, Columbia University Press, 2012.

нескольких самостоятельных направлений и школ.²²⁵ Прежде всего, мы можем говорить о возникновении таких направлений как Хуатинская школа живописи. Главной темой их живописи был пейзаж. Важным моментом для Хуатинской школы было обращение к искусству прошлого и сохранение традиций. Обращение к искусству древности было важным для художников-интеллектуалов того времени.²²⁶

Параллельно с Хуатинской школой существовала так называемая Школа У.²²⁷ В нее входили художники и литераторы, собравшиеся вокруг мастера Шэнь Чжоу. Название «Школа У» связано с древним наименованием района Сучжоу, в котором жили художники. Само название школы говорит о том интересе, который художники этого круга испытывали по отношению к древнему искусству.

В Китае эпохи Мин продолжали развиваться разные стили живописи – в том числе, появившийся ранее стиль живописи «цветы и птицы».²²⁸ Предметом этого живописного жанра являлись растения, цветы и птицы. Считается, что жанр «цветов и птиц» связан с религиозными учениями буддизма, даосизма и конфуцианства.²²⁹ Этот жанр был особенно популярен в X веке. Жанр продолжал развиваться на протяжении всей династии Сун. Обращение к жанру «цветы и птицы» в период Мин связано, в том числе, с интересом к древней культуре.²³⁰ В период Мин важно появление изображений горизонтальной формы – отчасти это оказало влияние на развитие всей графической системы, в том числе – графического сопровождения праздника фонарей.

Стремление государства регламентировать все сферы жизни Китая в эпоху Мин затронуло и проведение Праздника фонарей.²³¹ Были установлены правила, которые

²²⁵ Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997.

²²⁶ Bowman J. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. New York: Columbia University Press, 2000.

²²⁷ Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997.

²²⁸ 班昆, 中国传统图案大观, 人民美术出版社, 2002-01。 [Бан Кун, Великолепный вид китайских традиционных узоров. Пекин.:Издательство народного изобразительного искусства. 2002.]

²²⁹ Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975.

²³⁰ Сычев В. Л. К вопросу о происхождении и значении жанра «цветы и птицы» в китайской живописи // Проблема человека в традиционных китайских учениях. М.: Наука, 1983. С. 99—104.

²³¹ Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

требовали от жителей выполнения тех или иных ритуалов. Многие начинания предыдущих столетий были узаконены именно в период Мин.

В частности, в период Мин император распорядился начинать празднование 8 числа, а заканчивать – 17 числа. Император стремился к тому, чтобы оживить жизнь столицы. С этой целью он превратил Праздник фонарей в масштабное мероприятие, которое было подчинено определенному регламенту и длилось несколько дней. В течении десяти дней каждая семья была обязана вывешивать фонари, на которых, как правило, изображались цветы, птицы или праздничные процессии.²³²

3.2.6. Праздник фонарей в эпоху династии Цин (1644—1912)

Империя Цин существовала на протяжении трех веков, сформировав основу для современного китайского государства.²³³ Империя Цин была мультикультурным государством, которое объединило многие национальности. Важно, что в эпоху Цин Китай стал не только мощной политической и экономической силой, но и единой социальной общностью.²³⁴

В эпоху Цин также развивались традиционные искусства. Наиболее масштабные образцы литературы, архитектуры и живописи появлялись в аристократической и академической среде. Живопись и каллиграфия стали основными формами придворного искусства. Китайская аристократия считала искусства, в том числе, основой своего социального статуса.²³⁵

Во время династии Цин впервые можно говорить о влиянии китайской культуры на европейское искусство.²³⁶ Одновременно с этим, в Китае стали появляться художники и ученые, которые получили европейское образование.

Некоторые культурные традиции династии Цин изменились в связи с тем, что ее представители были выходцами из Манчжурии. Ранние правители династии продолжали

²³² Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975.

²³³ Bowman J. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. New York: Columbia University Press, 2000.

²³⁴ 陈笑宇, 中国传统龙纹样的现代图形表现探索, 陈笑宇。—苏州。: 苏州大学出版社, 2017 [Чэнь Сяюй, Исследование современного графического выражения традиционных китайских узоров драконов, Чэнь Сяюй. -Сучжоу. : Издательство Сучжоуского университета, 2017.]

²³⁵ Hsu C. China: A New Cultural History, Columbia University Press, 2012.

²³⁶ Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997.

придерживаться маньчжурского образа жизни. Они сохранили некоторые китайские традиции – например экзамен для чиновников, существовавший с древнейших времен. Тем не менее, императоры династии Цин упразднили некоторые ритуалы и праздники старого Китая²³⁷. Одной из таких традиций, которая претерпела изменение в этот период, был Праздник фонарей.

Правители династии Цин упразднили традицию многодневного празднования. В эпоху Цин праздник отмечался, но продолжался всего три дня. Еще одна особенность этого времени – Праздник фонарей перестает быть аристократической традицией и становится народным праздником. Праздник фонарей скромно отмечали во дворце, но он сохранил свою традицию всенародного массового гуляния.²³⁸

Несмотря на сокращение своей продолжительности, праздник все-таки остался самым торжественным и пышным событием года. Сократившись по времени, он по-прежнему сохранил свой впечатляющий масштаб. Считается, что в эпоху Цин проходили самые пышные отмечания этого праздника.²³⁹

3.2.7. Праздник фонарей в период Китайской народной республики (с 1912 года)

В 1912 году в Китае началась новая эпоха.²⁴⁰ Тогда власть императора была свергнута, последний император Пу И подписал отречение. С этого момента в Китае закончилась длительная эпоха императоров, длившаяся несколько тысяч лет, и начался период народного правления. В 1949 году к власти пришла Коммунистическая партия, одержав победу в гражданской войне.²⁴¹

Многие традиции в области искусства претерпели изменение в этот период. Искусство в большей степени ориентировалось на народную культуру и народные

²³⁷ Hsu C. China: A New Cultural History, Columbia University Press, 2012.

²³⁸ Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

²³⁹ 陈笑宇, 中国传统龙纹样的现代图形表现探索, 陈笑宇。—苏州。: 苏州大学出版社, 2017 [Чэнь Сяюй, Исследование современного графического выражения традиционных китайских узоров драконов, Чэнь Сяюй. -Сучжоу. : Издательство Сучжоуского университета, 2017 .]

²⁴⁰ Bowman J. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. New York: Columbia University Press, 2000.

²⁴¹ 祝帅, 中国文化与中国设计, 祝帅。—北京: 中国电力出版社, 2008。226 页[Чжу Шуай, китайская культура и китайский дизайн, -Пекин: Электроэнергетика Китая издательство. 2008. – 226 с.]

традиции. В этот период Праздник фонарей также опирался на народные традиции, став одним из наиболее важных традиционных праздников современного Китая.²⁴²

²⁴² 孔志华, 传统节日视觉设计的继承与创新, 孔志华, 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2006. -№1, 24-28 页[Конг Чжихуа. Наследование и инновации традиционного фестивального визуального дизайна // Журнал Института экономики Хубэя. Издание гуманитарных и социальных наук. 2006 г. -№1, стр. 24-28.]

Глава 4. Особенности графического сопровождения Праздника фонарей: основные графические формы

Графическое сопровождение фестиваля фонарей представляет собой отдельную тему и отдельное направление. Важно понимать, что развитие графического сопровождения Праздника фонарей изначально связано с двумя направлениями. Первое – это развитие изобразительных искусств в Китае на протяжении его истории. Речь идет о преобразовании изобразительных техник, школ, стилей и т.д.²⁴³ Второе – это непосредственное развитие графического сопровождения фестиваля фонарей, которое, в свою очередь, связано как с изменением самой традиции праздника, так и с изменением его графической системы.

Развитие графического сопровождения праздника фонарей и появление таких форм как объявления, плакаты и т.д. также связано с восприятием элементов европейской культуры.²⁴⁴ Этот процесс начинается еще в XVII веке, когда в эпоху Цин устанавливаются систематические отношения с Европой. На протяжении последующих столетий эти контакты углубляются и становятся более тесными и регулярными. Тем не менее, необходимо понимать, что речь идет не о прямом заимствовании элементов европейской культуры, а об их последовательной адаптации. Китай использует отдельные элементы и формы, встраивая их в собственную систему культуры, а не заимствует европейскую культуру целиком.²⁴⁵

4.1. Специфика визуального сопровождения Праздника фонарей во второй половине XIX – начале XX веков. Основные особенности

Объем европейских заимствований в китайской культуре резко вырос в период Опиумных войн (Первая Опиумная война – 1839 – 1842; Вторая Опиумная война – 1856 – 1860).²⁴⁶ После начала Опиумных войн европейская художественная продукция получила заметное распространение в Китае. В частности, получили распространение и стали

²⁴³ Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997.

²⁴⁴ Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975.

²⁴⁵ Hsu C. China: A New Cultural History, Columbia University Press, 2012.

²⁴⁶ Bowman J. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. New York: Columbia University Press, 2000

популярны плакаты и упаковки в европейском стиле. В этот момент начинается систематическое использование европейской графической системы в китайской прикладной графике.²⁴⁷

Одновременно с этим, попытка иностранного вмешательства в политические процессы и экономику Китая привело к росту национальных настроений. С одной стороны, активно начала развиваться национальная экономика, с другой – возник дополнительный интерес к традиционной культуре Китая.²⁴⁸

Эти обстоятельства стали принципиально важными для развития культуры национальных праздников и, в частности, повлияли на развитие графического сопровождения Праздника фонарей. Этот традиционный фестиваль получил новое значение на волне роста патриотических настроений. В то же время, в его оформлении стали использоваться элементы европейской графической культуры. Этот период можно рассматривать как интересный пример представления элементов традиционной китайской культуры графическими методами европейской художественной системы.²⁴⁹

Важный период, связанный с оформлением и графическим сопровождением Праздника фонарей, наступил после 1912 года.²⁵⁰ В этот год в Китае произошла Синхайская революция, которая положила конец династии Цин и многовековому периоду императорского правления в Китае.

Графическая традиция этого периода объединила в себе элементы китайской традиции, европейской культуры и новые художественные веяния. Новая художественная традиция, в свою очередь, была связана как с новыми политическими идеями, так и с новыми направлениями в области искусств – с концепциями раннего модернизма.²⁵¹

Наглядным примером этих тенденций стал, например, центр дизайна в Шанхае, которые существовал в 1920-е годы. Одним из самых известных продуктов шанхайского дизайн-бюро были традиционные веера, использовавшие одновременно новые

²⁴⁷ 名潞, 中国当代艺术的历史与边界, 名潞。— 中国人民大学出版社, 2006
[Минглу, история и рубежи китайского современного искусства, Минглу. —Издательство Китайского университета Жэньминь, 2006]

²⁴⁸ Minick S. Chinese Graphic Design in the Twentieth Century. London : Thames & Hudson Ltd., 2010.

²⁴⁹ Purvis A. Graphic Design 20th Century. Princeton: Princeton Architectural Press, 2003.

²⁵⁰ Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

²⁵¹ Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975.

графические решения и традиционные формы. Шанхайские веера 1920-х годов можно считать одним из примеров новой графики в Китае и одним из примеров новой рекламной продукции.²⁵²

Соединение европейских и западных традиций имело место и в прикладной графике того времени. В период после 1912 года эти тенденции были реализованы следующим образом.²⁵³ Первое: сохранение китайской традиции. В плакатах были использованы национальные цвета, фактуры и узоры. Второе: использование европейских элементов. Эти принципы были заметны, прежде всего, в расположении шрифтов и в композиционных решениях плаката. Третье: использование элементов раннего модернизма. Модернистские принципы можно обнаружить в графических и визуальных решениях, связанных с изображением, с особенностями выражения цвета и формы.

Эти преобразования оказали воздействие и на особенности графического сопровождения Праздника фонарей. С одной стороны, он сохранил свои традиционные основы. С другой стороны, в его графических решениях возникли новые формы, связанные с идеями раннего модернизма, конструктивизма, Bauhaus и интернационального стиля.²⁵⁴ Графическое сопровождение Праздника фонарей в 1920 – 1930-е годы приобрело новые формы и новые стилистические решения, связанные с элементами интернациональной графики. Таким образом, китайскую графику 1920-х годов и графическое сопровождение Праздника фонарей можно рассматривать как пример интернациональной графики²⁵⁵ и как образец, включенный в интернациональный художественный процесс.

²⁵² 夏燕靖, 中国艺术设计史, 夏燕靖。—辽宁美术出版社, 2001

[Ся Яньцзин, История китайского искусства и дизайна, Ся Яньцзин. —Ляонинское издательство изящных искусств, 2001]

²⁵³ Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997

²⁵⁴ 赵农, 中国艺术设计史, 赵农。—山西人民美术出版社, 2004.

[Чжао Нонг, История китайского искусства и дизайна, Чжао Нонг. —Народное издательство изящных искусств Шааньси, 2004 г.]

²⁵⁵ 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.

4.2. Особенности развития графической системы Китая и графического сопровождения Праздника фонарей в середине – второй половине XX века

Следующий этап в развитии графической системы и графического сопровождения Праздника фонарей можно связывать с периодом, наступившим после 1949 года. В 1949 году вооруженные силы Коммунистической партии Китая одержали победу в гражданской войне.²⁵⁶ В истории Китая начался новый период.²⁵⁷

В области искусства этот период связан с установлением социалистических ценностей. Одной из важных тем этого периода было обращение к народному искусству. Праздник фонарей приобрел новое значение события, связанного с народной традицией. В оформлении и графическом сопровождении фестивалей использовались элементы, связанные с народной традицией в искусстве.²⁵⁸

В этот период в графике Китая появляется много реалистических элементов.²⁵⁹ Цель этих нововведений – сделать искусство более понятным народу и, в то же время, использовать в графических работах европейскую традицию. В этот момент приемы, связанные с русским конструктивизмом и европейским авангардом, уходят на второй план. Основное значение приобрела народная тема и реалистическая традиция.²⁶⁰

В графике и графическом сопровождении Праздника фонарей можно обозначить следующие особенности. Плакаты этого периода используют большие массивы красного цвета. С одной стороны, это важный для Китая национальный цвет.²⁶¹ С другой стороны, в 1950-е годы он был связан с идеей революции. Красный цвет был и остается принципиально важным в оформлении праздника фонарей.

²⁵⁶ Bowman J. *Columbia Chronologies of Asian History and Culture*. New York: Columbia University Press, 2000.

²⁵⁷ Ebrey P. *The Cambridge Illustrated History of China*. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

²⁵⁸ Hsu C. *China: A New Cultural History*, Columbia University Press, 2012.

²⁵⁹ *Three Thousand Years of Chinese Painting*. Yale: Yale University Press. 1997.

²⁶⁰ 关山月美术馆, 中央美术学院, 二十世纪中国平面设计文献集, 关山月美术馆&中央美术学院。—广西美术出版社, 2012-07.

[Художественный музей Гуань Шаньюэ и Центральная академия изящных искусств, Коллекция документов по китайскому графическому дизайну XX века, Художественный музей Гуань Шаньюэ и Центральная академия изящных искусств.—Издательство изящных искусств Гуанси, 2012-07.]

²⁶¹ Завадская Е. *Эстетические проблемы живописи старого Китая*. М.: Искусство, 1975.

Кроме того, для графической системы 1950-х – 1960-х годов было типичным использование атрибутов и характеристик времени. В графике того времени возникает изображение новой техники и новых достижений. Также для работ этого периода было важным изображение рабочих, крестьян и солдат национально-освободительной армии. Эти темы получили свое развитие и в графическом сопровождении Праздника фонарей.

В конце 1970-х годов Коммунистическая партия Китая провозгласила курс на развитие социалистической рыночной экономики.²⁶² Последующее развитие Китая, развитие внутренних и международных контактов, изменили характер искусства в Китае, специфику его графической программы. Эти изменения затронули и графическое сопровождение Праздника фонарей.

В некоторых случаях графические приемы оказались подчинены прикладным целям. В Китае в 1980-е – 1990-е годы стал активно развиваться коммерческий сектор и в некоторых случаях развитие графики было тесно связано с прикладными задачами. В этот период развивается, в том числе, рекламная графика – ее принципы и элементы активно используются при оформлении Праздника фонарей.

Графика этого периода – в том числе, и в сфере сопровождения Праздника фонарей, стремилась к использованию понятных привлекательных образов. Визуальной основой в это время стал простой и понятный графический язык. Одной из особенностей этого периода стало обращение к темам повседневной жизни. Эти темы и принципы нашли свое отражение и в графическом сопровождении Праздника фонарей.²⁶³

Экономический подъем в 1990-е годы стал одной из основных причин стремительного развития Китая.²⁶⁴ Новые условия изменили характер искусства и дизайна. С одной стороны, графический дизайн и искусство обращались к традиционным ценностям. С другой, искусство и дизайн этого времени приобрели ярко выраженный коммерческий характер.²⁶⁵

Принципиально важным маркером, оказавшим заметное развитие на графическую программу и графический дизайн в Китае стало международное признание китайских

²⁶² Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

²⁶³ 杭间, 设计道: 中国设计的基本问题, 杭间。—重庆大学出版社, 2007

[Ханг Цзянь, Дизайн-роуд: Основная проблема китайского дизайна, Ханг Цзянь. — Издательство Чунцинского университета, 2007.]

²⁶⁴ Hsu C. China: A New Cultural History, Columbia University Press, 2012.

²⁶⁵ Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997.

экономических проектов. Необходимость представлять китайские разработки на интернациональном рынке, сотрудничество с крупнейшими компаниями привело к необходимости развития дизайна как нового международного языка.²⁶⁶ В этот период происходит последовательная интеграция европейских графических принципов, традиций китайской графики и актуальных коммерческих задач.

Как правило, основой графики этого времени становятся фигуративные изображения. Они дополняются текстом, который не может быть излишне подробным. Формируется лаконичный язык коммерческого плаката. Также в этот период используются броские контрастные цвета.²⁶⁷

4.3. Некоторые особенности развития графической системы в Китае в начале XXI века и специфика графического сопровождения Праздника фонарей

Новые принципы и новые условия развития Китая нашли свое отражение не только в графическом дизайне, но и в прикладных дизайн-практиках. В частности, эти новые особенности китайской графики нашли свое применение и в графической поддержке и оформлении Праздника фонарей.²⁶⁸

Не будем забывать и о том, что именно в этот период Праздник фонарей становится интернациональным явлением. Как один из самых красивых праздников годового цикла он полуофициально отмечается во многих странах мира. Этот новый интернациональный статус Праздника фонарей повлиял на его графические особенности. В графическом сопровождении Праздника фонарей за пределами Китая появилось много современных черт, связанных, в том числе, с европейской графической традицией.²⁶⁹

²⁶⁶ 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.

²⁶⁷ Minick S. Chinese Graphic Design in the Twentieth Century. London : Thames & Hudson Ltd., 2010.

²⁶⁸ 薄松年, 中国艺术史图集, 薄松年。上海文艺出版社, 2004-11。
[Бо Соннян, Атлас истории китайского искусства, Бо Соннян. Шанхайское издательство литературы и искусства, 2004-11.]

²⁶⁹ 郭廉夫, 毛延亨, 中国设计理论辑要, 郭廉夫, 毛延亨。—江苏美术出版社, 2008-8

[Го Ляньфу, Мао Яньхэн, Сборник китайской теории дизайна, Го Ляньфу, Мао Яньхэн.— Издательство изящных искусств Цзянсу, 2008-8.]

Одновременно с этим и визуальные решения графического дизайна европейских стран стали оказывать влияние на оформление Праздника фонарей в Китае. И система плаката, и принципы оформления Праздника фонарей в Китае вобрала в себя элементы европейского дизайна.²⁷⁰ Речь идет как об элементах классического европейского дизайна, так и о современных тенденциях дизайна.

В 2000 – 2020 годы дизайн в Китае и связанные с ним графические решения становятся более зрелыми. Отчасти это связано с развитием и более массовым распространением дизайна в Китае и возможностью его массового потребления. В последние годы XX века и в начале XXI столетия потребность в дизайне в Китае постоянно увеличивалась. Этот интерес к дизайн-разработкам оказался представлен и в рамках Праздника фонарей.²⁷¹

Особенностью этого периода можно считать тот факт, что в графической системе стали смешиваться различные формы и системы. Во-первых, речь шла о привлечении разных стилистических форм и использовании разных дизайн-школ. Во-вторых, речь шла о соединении различных стилистических решений в рамках одного плаката. Некоторые из этих принципов можно рассматривать как выражение идей постмодернизма, построенного на концепции смешения различных стилей.²⁷²

Заметное влияние на графику в Китае оказало движение «Мемфис».²⁷³ Группа «Мемфис» (или Memphis Milano) была основана дизайнером Этторе Соттсассом в 1980 году. Формально она существовала всего семь лет – до 1987 года, однако ее идеи оказали принципиальное влияние на графику и дизайн последних десятилетий XX – начала XXI века. В основном группа занималась предметным дизайном. Тем не менее, ее идеи, связанные с концепциями интернационального постмодернизма и Новой волны, были реализованы и в дизайне графическом.

²⁷⁰ Minick S. Chinese Graphic Design in the Twentieth Century. London : Thames & Hudson Ltd., 2010.

²⁷¹ 陈新生, 传统艺术与现代设计, 合肥工业大学出版社. 2005.[Чэнь Синьшэн/ Традиционное искусство и современный дизайн. Хэфэй: университет промышленности прессы, 2005.]

²⁷² Purvis A. Graphic Design 20th Century. Princeton: Princeton Architectural Press, 2003.

²⁷³ Radice B. Memphis: Research, Experiences, Failures and Successes of New Design. New York: Rizzoli, 1985

В Китае приемы «Мемфис» были реализованы как в предметном, так и в графическом дизайне. Графические решения этого направления привлекали разнообразием своих форм и интенсивностью цветов. Графика группы «Мемфис» создавали позитивную картину и позволяли воспринимать дизайн как игру.²⁷⁴ Эти принципы были реализованы как в графических и дизайн-проектах, так и в графических и предметных решениях Праздника фонарей.

Отличительная особенность графических решений начала XXI века – соединение несоединимого. Речь идет об использовании, казалось бы, принципиально разных шрифтов и изображений.²⁷⁵ Также графика начала XXI столетия выстраивала систему, где на идее противоречия был построен сам художественный принцип. Еще один специфический элемент этого периода – соединение новых дизайн-принципов и классической китайской традиции. Графическая система первых лет XXI века – пример того, как традиционные художественные принципы Китая могут быть объединены с современными дизайн-разработками. Эти принципы проявили себя и в графических решениях, и в оформлении Праздника фонарей.²⁷⁶

Важным направлением графического дизайна начала XXI века в Китае стало развитие интернет-дизайна. В этот период мы можем говорить об интеграции принципов плакатной графики и интернет-дизайна. Многие графические решения, которые были сформированы в сфере классического дизайна и графики, были заимствованы в интернет дизайне. В этом смысле, цифровой дизайн выступает важным приемником дизайна классического.²⁷⁷

Особенность развития интернет-дизайна в Китае связана с тем, что он последовательно использовал не только элементы классической дизайн-графики или

²⁷⁴ Там же ...

²⁷⁵ Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997.

²⁷⁶ 胡飞, 中国传统设计思维方式探索, 胡飞。 – 北京: 中国建筑工业出版社, 2007。

231 页 [Ху Фэй, Изучение традиционного китайского стиля мышления. Пекин: Издательство Строительная промышленность Китая. 2007. – 231 с.]

²⁷⁷ Васильева Е.В., Гарифуллина (Аристова) Ж.С. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 43-49..

интернационального стиля,²⁷⁸ но и традиционного китайского дизайна. В графической системе цифрового дизайна в Китае последовательно адаптированы черты и формы традиционного китайского искусства.²⁷⁹

Здесь важно учитывать, что речь идет не только о художественном наследии императорского Китая. Мы можем говорить об использовании народной традиции,²⁸⁰ а также об использовании китайской графической системы XX века. В современном компьютерном дизайне широко используются народные мотивы, а также элементы, связанные с традицией китайской печати XX века.

Следует обратить внимание, что компьютерный дизайн в Китае развивается в рамках общих тенденций развития компьютерной графики. Он использует элементы флэт-дизайна, основанные на принципах минимализма.²⁸¹ В настоящий момент эта графическая концепция остается наиболее важной как в компьютерном дизайне, так и в визуальном сопровождении Праздника фонарей.

²⁷⁸ 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.

²⁷⁹ Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975.

²⁸⁰ Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997.

²⁸¹ Васильева Е.В., Гарифуллина (Аристова) Ж.С. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 43-49..

Глава 5. Описание проекта.

Проект, представленный в качестве выпускной квалификационной работы представляет собой проект комплексного графического сопровождения традиционного Праздника фонарей. Работа состоит из двух частей – теоретического исследования и проекта комплексного графического сопровождения Праздника фонарей.

Традиционный китайский Праздник фонарей является одним из самых важных праздников годового цикла в Китае.²⁸² Праздник фонарей относится к группе традиционных праздников, которые наряду с праздниками Китайской Народной Республики и заимствованными праздниками отмечаются в современном Китае.

Создание современного графического сопровождения традиционного праздника представляется важной задачей. Это позволяет сделать элементы традиционной культуры более понятными в современном пространстве. Также подобные проекты позволяют соединить формы современного дизайна с принципами традиционной культурной системы. В частности, эта задача может быть реализована графическими средствами.²⁸³

Цель проекта.

Целью данного проекта является создание системы комплексного графического сопровождения Праздника фонарей в современной интернациональной среде. Целью данной работы можно считать создание проекта визуального Праздника фонарей актуальными дизайн-средствами, а также соединение элементов традиционной культуры и принципов современного дизайна.

Задачи проекта.

- Исследование основных принципов графической системы XX века.
- Изучение графических принципов традиционных праздников в Китае

²⁸² Джарылгашинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

²⁸³ ²⁸³ 梅洛斯 (美), 柴常佩 (译), 二十世纪视觉传达设计史, 梅洛斯 (美), 柴常佩 (译)。湖北美术出版社, 1989-09.

[Мелос (США), Чай Чангпей (перевод), История дизайна визуальных коммуникаций в 20-м веке, Мелос (США), Чай Чангпей (перевод). —Издательство изящных искусств Хубэй, 1989-09.]

- Изучение графической системы традиционного Праздника фонарей
- Исследование системы традиционных праздников в Китае
- Изучение традиции формирования и развития Праздника фонарей
- Изучение графического языка новых медиа
- Знакомство с новыми коммуникативными средствами в контексте современной культуры
- Разработка дизайн-концепции на основе элементов традиционной культуры и принципов современного дизайна
- Разработка современной дизайн-концепции традиционного народного праздника в современной городской среде

Актуальность проекта.

Праздник фонарей является одним из наиболее важных традиционных фестивалей в рамках годового цикла. Также, он является одним из наиболее древних праздников Китая. Праздник фонарей отмечают, начиная с эпохи ранних династий, и сегодня он может считаться одним из наиболее важных праздничных событий года.

Попытки придать современную форму событиям, связанным с традиционной культурой и имеющим глубокие исторические корни, – один из очевидных трендов последних десятилетий.²⁸⁴ В области дизайна, моды и графики происходит систематическое обращение к образцам традиционной культуры, которая получает новое прочтение. Исходя из этого, мы можем говорить об актуальности данного проекта, который стремится к объединению традиционной системы и современного дизайна.

Новизна проекта.

Новизна данного проекта связана с попыткой использования элементов традиционной культуры и принципов современного дизайна на материале традиционных праздников. Речь идет о создании графического проекта на примере традиционного китайского Праздника фонарей. Новым представляется сочетание традиционных и

²⁸⁴ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. № 43. С. 1-18

современных элементов, а также использование сформированных принципов применительно к графической программе традиционных китайских праздников.

Возможность практического использования.

Проект графического сопровождения Праздника фонарей может быть использован в реальной ситуации для визуального сопровождения и подготовки празднования фестиваля. Проект может быть использован как полностью, так и частично. Подготовленная графическая стратегия может быть использована для визуального сопровождения Праздника фонарей как в Китае, так и за его пределами.

Методика создания проекта.

Для подготовки графического проекта использован системный метод работы с графическим материалом. Для подготовки проекта были изучены графические образцы, наиболее значимые для формирования графической системы XX века. Кроме того, исследована система традиционных праздников в Китае, рассмотрена традиция отмечания Праздника фонарей. Эти исследования положены в основу графической системы проекта.

Целевая аудитория.

Проект ориентирован, прежде всего, на молодую аудиторию. Задача проекта – продемонстрировать, как традиционный праздник может быть оформлен при помощи инструментов нового современного дизайна. Тем не менее, проект рассчитан и на восприятие взрослой аудиторией – как опыт восприятия нового дизайна.

Состав проекта.

Проект предполагает системное сопровождение Праздника фонарей, как в городской, так и в цифровой виртуальной среде. Проект включает в себя видео-сопровождение, плакаты, вэб-анимацию и некоторые другие носители.

Описание проекта.

Работа представляет собой проект графического сопровождения традиционного Праздника фонарей. Этот праздник широко отмечается не только в Китае, но и во всей юго-восточной Азии. Каждая страна обладает собственной спецификой и особенностями. Так, например, в Японии для фестиваля используются плоские фонари, которые отчасти повторяют форму рисовых зерен и, тем самым символизируют богатство и урожай. В Корее обычно используют фонари, которые выполнены из красного и синего шелка.

Идея нашего проекта заключается в формировании универсального графического языка, который позволит объединить различные культурные традиции. Графический язык выражает мысли, предпочтения и мнения людей универсальными средствами. Визуализация способствует активному восприятию и запоминанию. Исходя из этого, мы стремимся к созданию выразительных ярких образов.

В своей работе мы ориентируемся на графический язык новых медиа. Мы исходим из предположения, что новый язык обладает своими художественными особенностями. Его специфика связана с использованием новых технологий и новых материалов. Они задействованы в системе новых средств массовой информации.

Важной составляющей проекта является, в частности, разработка логотипа Праздника фонарей. Для его создания были использованы графические мотивы и очертания праздничных фонарей. Их очертания менялись на протяжении столетий, и мы используем некоторые из этих мотивов для создания логотипа.

В проекте использована современная и традиционная составляющие. Новым инструментом является использование современных медиа: это и социальные СМИ, и графическая проекция. Традиционная составляющая связана с использованием традиционных элементов и техник. Здесь использованы такие традиционные формы как веер, плакат, дизайн фонарей и т.д. Таким образом в проекте использованы традиционные и современные элементы дизайна.

Заключение

Представленная магистерская работа представляет собой исследование, связанное с разработкой дизайн-концепции графического сопровождения традиционного Праздника фонарей. Подготовленный проект состоит из двух частей – теоретическое исследование и графический проект, ставящий своей целью разработку графического сопровождения Праздника фонарей.

Теоретическая часть данной работы сосредоточена на двух основных векторах исследования. Первое – это изучение основных направлений графического дизайна XX столетия.²⁸⁵ В этом разделе были рассмотрены основные течения, оказавшие принципиальное влияние на развитие графического дизайна XX века.²⁸⁶ Внимание было уделено как графическим направлениям первой половины XX века, так и течениям в дизайне во второй половине XX столетия.²⁸⁷ Этот раздел представляется важным, поскольку он дал возможность проследить развитие основных принципов дизайна XX века и использовать накопленные знания для подготовки графического проекта.

Второй направлением теоретической части данного исследования было посвящено изучению культуры праздников в Китае. Культура праздников и фестивалей представляется важным элементом традиции Китая. В современной китайской системе, связанной с культурой праздников, можно выделить несколько основных типов праздников. Это традиционные праздники, праздники Нового Китая и заимствованные праздники.²⁸⁸

²⁸⁵ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>

²⁸⁶ Meggs P.; Purvis A. Meggs' History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons, 2005.

²⁸⁷ Васильева Е.В., Гарифуллина (Аристова) Ж.С. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 43-49.

²⁸⁸ Ленинцева В. А. Современная праздничная культура Китая: традиции и инновации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. Чита:, 2006.

Среди традиционных праздников были рассмотрены те, которые занимают заметное положение в годовом цикле.²⁸⁹ Это такие события как Новый год, Цинмин, Праздник драконьих лодок и Праздник середины осени. В рамках данной работы были рассмотрены основные этапы формирования этих праздников, а также основные ритуалы, традиции и обычаи, связанные с их проведением.²⁹⁰ В некоторых случаях рассматривались декоративные или графические элементы, связанные с сопровождением этих праздников.

Основное внимание в данной работе было уделено Празднику фонарей – это один из традиционных праздников Китая. Поэтому нам было важно рассмотреть Праздник фонарей в контексте основных традиционных праздников Китая.²⁹¹ Это позволило рассмотреть Фестиваль фонарей в культурном контексте и определить его положение в рамках традиционной и современной культуры Китая.²⁹²

Отдельный раздел данного исследования был посвящен изучению истории Праздника фонарей. Традиционный китайский Праздник фонарей является частью традиции отмечаания Нового года, и отмечается в 15 день первого месяца года. Фактически, праздник фонарей завершает собой Новогодние праздники,²⁹³ является его заключительной и самой красивой точкой.

Прежде всего, мы рассматривали традиции культуры, связанные с возникновением и проведением этого праздника. В частности, были рассмотрены различные легенды и поверья, связанные с возникновением этого праздника.

Особое внимание было посвящено историческому развитию этого праздника, рассмотрены и проанализированы изменения традиции отмечаания этого праздника в различные исторические эпохи. В работе было изучено изменение данного праздника на

²⁸⁹ Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

²⁹⁰ Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

²⁹¹ Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008.

²⁹² Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.

²⁹³ Melton G. Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations. N. Y.: ABC-CLIO, 2011.

протяжении различных династий и рассмотрены особенности формирования этого праздника в XX веке.

Данное исследование представляется важным по целому ряду причин. Прежде всего, оно затрагивает важную тему, которая на протяжении нескольких последних лет стала предметом последовательных исследований. За последние годы в разных университетах было реализовано несколько исследовательских проектов, посвященных культуре китайских праздников. В частности, это работа «Традиционные китайские праздники в социальном контексте»²⁹⁴, подготовленная на факультете Социологии в Санкт-Петербургском государственном университете и проект «Праздник в древнейшей и современной китайской культуре: краткая историография исследований»²⁹⁵, защищенный в Дальневосточном федеральном университете. В этом смысле, данная работа появляется в актуальном исследовательском контексте.

Кроме того, в настоящий момент крайне немного исследований, посвященных непосредственно Празднику фонарей, который выбран в качестве материала данной работы. В то же время, изучение Праздника фонарей – одного из важнейших традиционных праздников Китая – представляется важным. Этот праздник существует с древнейших времен и может рассматриваться как важнейшее явление культуры Китая.²⁹⁶

Наконец, данное исследование подготавливает основу для графического проекта. Графическая составляющая также представляется принципиально важной. Данный проект позволяет создать проект графического сопровождения традиционного Праздника фонарей – одного из наиболее важных праздников в современном Китае.

²⁹⁴ Пэн Юйхань. Традиционные китайские праздники в социальном контексте // Выпускная квалификационная работа. Социологический факультет, СПбГУ. СПб, 2016.

²⁹⁵ Шан Бофэй. Праздник в древнейшей и современной китайской культуре: краткая историография исследований // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 1А. С. 162-175..

²⁹⁶ Melton G. Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations. N. Y.: ABC-CLIO, 2011, pp. 514–515.

Список литературы:

Работы на русском языке:

1. Аббасов И., Вань Ц. Дизайн пространства фестиваля воздушных змеев. // Культура и искусство. 2020. №1. С. 11-19.
2. Азизян И. А. Итальянский футуризм и русский авангард // Искусствознание. — 1/99. — С.300—329.
3. Азрикан Д. О природе и функциях фирменного стиля // Техническая эстетика. 1975. № 10. С. 20-24.
4. Аксянова Д. Фирменный стиль как инструмент позиционирования культурных центров Москвы // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. №4. С. 15-19.
5. Алленов, М.М. Русское искусство XVIII – начала XX в. М. : Трилистник, 2000. – 202 с.
6. Андреева Е. Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. СПб. : Издательство Ивана Лимбаха, 2011. – 359 с.
7. Андреева Е. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 488 с.
8. Анкист Е. Русский Графический Дизайн. 1887-1917. СПб: Питер, 2010. – 312 с.
9. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: «Прогресс», 1974. – 392 с.
10. Аронов В. Дизайн в культуре XX века: Анализ теоретических концепций: Автореферат диссертации д-ра искусствоведения. М., 1995. – 38 с.
11. Афасижев, М.Н. Формально-структурные разновидности в искусстве модернизма // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2011. №3. С. 57-62.
12. Бабков, В. Фестивальный менеджмент. М.: ART – менеджер, 2007. – 426 с.
13. Бабурина Н. Русский плакат: Вторая половина XIX - нач. XX в. Л., 1986. - 190 с.
14. Баранов И. Г. Китайский новый Год. Харбин, 1927. – 57 с.
15. Барсегов А. Дизайн-программа и концепция фирменного стиля // Проблемы формализации средств художественной выразительности: Стиль, фирм, стиль, стайлинг, мода: Материалы конференции. – 1980. – С. 85 – 86.
16. Барч Э. Проблематика изображения информации с помощью символов. Свердловск, 1967. – 104 с.

17. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965 – 360 с.
18. Бергер К. Дизайн графических систем навигации. М. Путеводные знаки, 2012. – 204 с.
19. Боумен У. Графическое представление информации. М.: Мир, 1971. – 227 с.
20. Бренькова Г. Формирование коммуникативных свойств графического языка дизайна: Автореф. дис. . канд. искусствоведения. М.: Художественно-промышленное училище, 1989. – 22 с.
21. Бхаскаран Л. Анатомия дизайна. Реклама, книги, газеты, журналы. М.: АСТ, 2006. – 256 с.
22. Быстрова Т. Вещь, форма, стиль: введение в философию дизайна. Екатеринбург: Издательство уральского университета, 2001. – 120 с.
23. Васильев К. Истоки китайской цивилизации. М.: Восточная литература, 1998.
24. Васильева Е. Ранняя городская фотография: к проблеме иконографии пространства // Международный журнал исследований культуры, 2020, № 1 (37), с. 65 — 86.
25. Васильева Е. «Сцена в библиотеке»: проблема вещи и риторика фотографии // Международный журнал исследований культуры. 2020. № 3.
26. Васильева Е. Национальная романтика и интернациональный стиль: к проблеме идентичности в системе финского дизайна // Человек. Культура. Образование. 2020, 3 (37), с. 57 - 72.
27. Васильева Е. Петербургская школа моды: от минимализма к деконструкции // Трансформация старого и поиск нового в культуре и искусстве 90-х годов XX века. Материалы научной конференции. Санкт-Петербург: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, 2020. с. 46-53.
28. Васильева Е. СтереогRAFия Шухова: конструкция и пространство // Неизвестное российское фотоискусство: Сборник статей. М.: Три квадрата, 2020.
29. Васильева Е. Финский дизайн стекла: апроприации, идентичность и проблема интернационального стиля // Теория моды: тело, одежда, культура. 2020, № 55, с. 259—280.
30. Васильева Е. Стратегия моды: феномен нового и принцип устойчивости // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019, № 54, с. 19 — 35.
31. Васильева Е. Принцип объекта / Пространство формы // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019, № 54, с. 315—319.

32. Васильева Е. Деконструкция и мода: порядок и беспорядок // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018. № 4. С. 58-79.
33. Васильева Е. Эжен Атже: художественная биография и мифологическая программа // Международный журнал исследований культуры, № 1 (30) 2018. С. 30 — 38.
34. Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем // Международный журнал исследований культуры, № 1 (26) 2017. С. 163—169.
35. Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория моды: тело, одежда, культура. 2018. № 47. С.10 — 29.
36. Васильева Е.В., Гарифуллина (Аристова) Ж.С. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 43-49.
37. Васильева Е. Идеология знака, феномен языка и «Система моды» / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. № 45. С.11 — 24.
38. Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. № 43. С. 1-18.
39. Васильева Е. Фотография и внелогическая форма. Таксономическая модель и фигура Другого / Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2017, № 1 (111). С. 212—225.
40. 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.
41. Васильева Е. Феномен Женского и фигура Сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура. 2016. № 42. С. 160—189.
42. Васильева Е. Дюссельдорфская школа фотографии: социальное и мифологическое // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016. Вып. 3. С. 27-37.
43. Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле фотографии и системе языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016. вып. 1. С. 4-33.
44. Васильева Е. Музыкальная форма и фотография: система языка и структура смысла // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2015. вып. 4. С. 28-41.

45. Васильева Е. Фотография и феноменология трагического: идея должного и фигура ответственности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2015. вып. 1. С. 26-52.
46. Васильева Е. Сьюзан Зонтаг о фотографии: идея красоты и проблема нормы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2014. вып. 3. С. 64-80.
47. Васильева Е. Фотография и феномен времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2014. вып. 1. С. 64-79.
48. Васильева Е. Характер и маска в фотографии XIX в // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2012. вып. 4. С. 175—186.
49. Васильева М. Скворцова О. Древние традиции в праздниках Китая // Россия, Запад и Восток: диалог культур. Томск: Издательство Томского Университета, 2014, с. 90-92.
50. Ван Ф. Современное искусство Китая в контексте мирового художественного процесса. Автореферат кандидатской диссертации. М.: МГАХИ, 2008. – 35 с.
51. Ван Ц. Изменения в праздновании Национального дня // Китай : журнал. — 2020. № 10. С. 68—69.
52. Вань Л. История китайских праздников. М.: Шанс, 2017 – 223 с.
53. Вань Ц. Графическое обеспечение международного фестиваля воздушных змеев // XIII Международная научно-практическая конференция «Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы»: сборник статей конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2019. С.342-345.
54. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М. : Издательство В. Шевчук, 2000. – 344 с.
55. Виноградский Б. Китайские праздники. В поисках радости. М.: Издательский дом Антона Жигульского, 2008. – 235 с.
56. Виппер Б. Статьи об искусстве. М. : Искусство, 1970. – 200 с.
57. Власов В. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм. СПб. : Азбука-классика, 2005. – 316 с
58. Волков И. Творческие методы и художественные системы. М.: Искусство, 1989. – 250 с.
59. Воронина А. Фестивальный туризм, как значимая составляющая событийного туризма // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «География». 2011. Т. 24 (63). № 1. С. 161-172.

60. Воронов Н. Искусство и городская среда. М., 1983. – 56 с.
61. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. СПб. : Азбука-классика, 2008. – 480 с.
62. Глинтерник Э. Историческое самоопределение графического дизайна в проектной культуре России (1880 -1980-е гг.): Авт. дис... д. иск. СПб., 2001. – 30 с.
63. Глинтерник Э. Рекламная дизайн-графика как социокультурный феномен в России 1880 – 1910-х годов. // Международный журнал исследований культуры. 2016. №4 (25). С. 13-22.
64. Голонский В. Графические искусства и культурная революция: (Об одном из уголков культурного фронта) // Новый мир. 1927. № 12. С. 227 – 233.
65. Гомес К.-Д. Китайское современное искусство после культурной революции: биеннальное движение. // Человек в мире культуры. – 2017. №2-3(21). С. 156-162.
66. Гордон Б. Графический дизайн. Мастер-класс. М.: РИПХолдинг, 2012. – 256 с.
67. Графические знаки: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. Киев, 1988. – 134 с.
68. Графическое искусство в СССР, 1917-1927. Каталог выставки. Л., 1927. – 360 с.
69. Грегори Н. Графический дизайн и пирография. М.: АртРодник, 2010. – 128 с.
70. Джарылгасинова Г. Ш., Крюков М. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989.
71. Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975.
72. Захарова М. В. Чуньцзе – праздник Нового года [Китай] // Проблемы Дальнего Востока. 2000. № 6. С. 164—169.
73. Иванова Ю. Традиционная живопись в современной культуре Китая. // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Социологические науки. 2013. №2. С. 228 - 235.
74. Иконников А. Эстетические ценности предметно-пространственной среды. М.: Стройиздат, 1990. – 335 с.
75. Кайналайнен Ю. Курс "Основы проектирования визуальной коммуникации" в подготовке дизайнеров-графиков. Техническая эстетика. 1979. № 5. С. 10 – 12.
76. Калашникова Т. Графический дизайн: разработка графического сопровождения мероприятия // Проблемы современной науки. 2015. № 20. – С. 54-64.

77. Кантор К. Правда о дизайне: Дизайн в контексте культуры доперестроечного тридцатилетия, 1955-1985: История и теория. М., 1996. – 286 с.
78. Кирсанова Н. Знаковые аспекты искусства и художественное восприятие: Автореф. дис. . канд. филос. Наук. ЛГУ. Л., 1982. – 16 с.
79. Кобзев А. Этика и ритуал в традиционном Китае. М.: Наука, 1988.
80. Кричевский В. Идеальный дизайн. СПб : Типолигон, 2012. – 303 с.
81. Крушинин В. Графический дизайн и реклама. М.: ДМК Пресс, 2008. – 272 с.
82. Курушин В. Дизайн и реклама. От теории к практике. М. : ДМК Пресс, 2017. – 310 с.
83. Лаврентьев А. История дизайна : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн». М. : Гардарики, 2006. – 303 с.
84. Лазарев Е. Дизайн как технико-эстетическая система: Автореф. дис. . д-ра искусствоведения. М., 1984. – 36 с.
85. Ленинцева В. А. Современная праздничная культура Китая: традиции и инновации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. Чита., 2006.
86. Лесняк В. Графический дизайн (Основы профессии). М. : Юпитер-Импэкс, 2011. – 416 с.
87. Лидвелл У. Универсальные принципы дизайна. СПб. : Питер, 2012. – 272 с.
88. Лоренц П. Дизайн выставок. М.: АСТ, 2008. – 256 с.
89. Любимова Г. Фирменный стиль в аспекте проблем стилеобразования. // Техническая эстетика. 1982. №8. С. 8-10.
90. Маламед К. Тонкости визуального дизайна для профессионалов. СПб: Weley, 2018. – 204 с.
91. Меньшиков А. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса: автореф. дис. канд. Искусствоведения. М.: ГИТИС, 2004. – 26 с.
92. Милюков П. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М.: Прогресс, 1994. – 496 с.
93. Муравьева Ю. Разработка фирменного стиля: творческий процесс и искусство современного дизайн-проектирования // Культура и образование. 2016. №3. С. 36-42.
94. Неглинская М. Об актуальных тенденциях современного китайского искусства и перспективах его изучения // Общество и государство в Китае. 2010. №3. С. 34-39.

95. Неглинская, М.А. Выставка китайских авангардистов «Китай...Вперед!» // XXXIX НКОГК. М., 2009. С. 362-373.
96. Нельсон Д. Проблемы дизайна. М., 1971. – 207 с.
97. Овчинникова Р. Графический дизайн в контексте визуальной культуры и новых технологий // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 5. С. 188-192.
98. Овчинникова Р. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. М.: ЮНИТИДАНА, 2009. – 239 с.
99. Охочинский В. Плакат // Графическое искусство в СССР, 1917- 1927. – Л., 1927. – С. 149-165.
100. Папанек В. Дизайн для реального мира. СПб : Питер, 2015. – 230 с.
101. Позднякова К. Керамика М. А. Врубеля: вызовы и перспективы в процессе поиска новых креативных образов в декоративно-прикладном искусстве // Университетский научный журнал. 2019. № 46. С. 246-254.
102. Позднякова К. Китайская школа графического дизайна: новый вызов для российской дизайн-педагогике // Университетский научный журнал. 2018. № 36. С. 125-128.
103. Позднякова К. Художественные мастерские в России в конце XIX – начале XXI века // Мир современной науки. 2016. № 2 (36). С. 99-105.
104. Позднякова К. Искусство керамики в творческой практике русских художников конца XIX – начала XX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2011. № 2. С. 59-67.
105. Попова Г. С. «Шуцзин» («Книга документов») как исторический источник: анализ датировок Чжоушу («Документы [периода] Чжоу») // История Китая. Материалы китаеведческой конференции ИСАА при МГУ (май 2004 г.). М., 2005. С. 83-91.
106. Проблемы графического дизайна в ВУЗе // Техническая эстетика. 1979. № 5. С. 1- 9.
107. Пурас И. Современные тренды в графическом дизайне // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. №2. С. 12-19.
108. Пэн Юйхань. Традиционные китайские праздники в социальном контексте // Выпускная квалификационная работа. Социологический факультет, СПбГУ. СПб, 2016.
109. Рунге В., Сеньковский В. Основы теории и методологии дизайна. М.: МЗ Пресс, 2001. – 252 с.

110. Рэнд П. Дизайн. Форма и хаос. СПб: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2013. – 400 с.
111. Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. Галарт, 2001.
112. Серов С. Графика современного знака. М.: Издательство «Линия График», 2009. – 400 с.
113. Серов С. Стиль в графическом дизайне, 60 80-е гг. М. : ВНИИТЭ, 1991. – 116 с.
114. Соколова, Е. В. Особенности графического сопровождения музыкального фестиваля джаза // Студенческое творчество в архитектурно-художественной культуре России: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и магистрантов. Ростов-на-Дону, 2018. – С. 203- 212.
115. Стадник П. К вопросу о формировании художественного образа системы визуальной информации // Графические знаки: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. 1988. С. 103 -107.
116. Сычев В. Л. К вопросу о происхождении и значении жанра «цветы и птицы» в китайской живописи // Проблема человека в традиционных китайских учениях. М.: Наука, 1983. С. 99—104.
117. Счетчиков И. Эволюция фирменного стиля в проектной культуре XX века. Автореф. дисс. канд. техн. наук. М.: Московском государственном текстильном университет, 2005. – 26 с.
118. Ткаченко Г. А. Культура Китая. М.: Муравей, 1999. – 120 с.
119. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. Москва: Изд. группа «Прогресс-Культура», 1995. – 624 с.
120. Феличи Д. Типографика. Шрифт, верстка, дизайн. СПб: БХВ Петербург, 2014. – 496 с.
121. Хан-Магомедов С. О. Конструктивизм — концепция формообразования. М.: Стройиздат, 2003. — 576 с
122. Хунек А., Сяоцин Х. Другое и я: немецкое искусство, европейское искусство авангарда и глобальное вдохновение в первой половине XX века. // World Art. – 2007. Вып. 2. С. 2-7.
123. Цветкова А. Абстрактный код XX века: эволюция в искусстве и влияние на дизайн журналов // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2014. №4. С. 65-73.

124. Чебунин А. В. История проникновения и становления буддизма в Китае. Улан-Удэ: ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2009.
125. Черневич Е. Язык графического дизайна: материалы к методике художественного конструирования. М.: ВНИИТЭ, 1975. – 437 с.
126. Чихольд Я. Новая типографика: руководство для современного дизайнера. М.: ИЗДАЛ, 2011.
127. Шан Бофэй. Праздник в древнейшей и современной китайской культуре: краткая историография исследований // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 1А. С. 162-175.
128. Шимко В. Основы дизайна и средовое проектирование. Учебное пособие. М.: Изд: Архитектура-С, 2005. – 160 с.
129. Эйри Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. СПб.: Питер, 2011.- 208 с.
130. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. СПб : Питер, 2011. – 112 с.

Работы на английском языке:

131. Airey D. Logo Design Love. Indianapolis: New Riders, 2009. – 120 p.
132. Ambrose G. The Visual Dictionary of Graphic Design. N.-Y: St. Martins Press, 2007. – 200 p.
133. Aveni A. Happy New Year! But Why Now? // The Book of the Year: A Brief History of Our Seasonal Holidays. Oxford: Oxford University Press, 2003, с. 11-28.
134. Barnard M. Art, Design and Visual Culture. N. Y.: Palgrave Macmillan, 1998. – 214 p.
135. Benn C. China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty. Oxford University Press, 2002.
136. Blakesley R. The arts and crafts movement. Phaidon, 2006.
137. Bomo S. New Graphic Design in Revolutionary Russia. London: 1972.- 156 p.
138. Bowers J. Introduction to Graphic Design Methodologies and Processes. Understanding Theory and Application. Washington: John Wiley & Sons Limited, 2018. – 146 p.
139. Bowman J. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. New York: Columbia University Press, 2000. – 250 p.

140. Chernevich E. Soviet Commercial Design of the twenties. New-York: 1987. – 210 p.
141. Chittick A. The Song Navy and the Invention of Dragon Boat Racing // Journal of Song-Yuan Studies. 2011 (41): 1–28
142. Csikszentmihalyi M. Readings in Han Chinese Thought. Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing Company, 2006.
143. Dabner D. Graphic Design School. The Principles and Practice of Graphic Design. Washington: John Wiley & Sons Limited, 2018. – 211 p.
144. Darley A. Visual Digital Culture. Surface Play and Spectacle in New Media Genres. N. Y.: Routledge, 2000. – 225 p.
145. Ding Y. Treasure of folk art-the Weifang kite // Theory of Art and Design. 2007. №1. P. 149-158.
146. Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.
147. Fiell C. Graphic Design For The 21st Century. Koln: Taschen GmbH, 2002. – 304 p.
148. Fletcher A. Graphic Design: Visual Comparisons. London, 1963. – 94 p.
149. Friedewald B. Bauhaus. Munich, London, New York: Prestel, 2009. – 205 p.
150. Gill B. Graphic Design As a Second Language (Hands on Graphics S.). London : Images Publishing Group, 2004-. – 300 p.
151. Hsu C. China: A New Cultural History, Columbia University Press, 2012. – 612 p.
152. Huang X. Research on the progress of Chinese festival tourism // Tourism Science, 2006. №20 (1). P.45-49.
153. Janssen H.; White M. The Story of De Stijl. Lund Humphries, 2011.
154. Lemei Y. "China's Mid-Autumn Day // Journal of Folklore Research. 2006, № 43 (3), p. 263–270.
155. Lowe H. The Dragon Boat Festival // The Adventures of Wu: The Life Cycle of a Peking Man. Princeton University Press. 2014, pp. 141–148.
156. Lupton L. Graphic Design: The New Basics. Princeton : Princeton Architectural Press, 2015. – 206 p.
157. Meggs P.; Purvis A. Meggs' History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons, 2005.

158. Melton G. Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations. N. Y.: ABC-CLIO, 2011, pp. 514–515.
159. Millman D. The Essential Principles Of Graphic Design. London : HOW Books, 2008. – 166 p.
160. Minick S. Chinese Graphic Design in the Twentieth Century. London : Thames & Hudson Ltd., 2010. – 440 p.
161. Mong L. Siow Spectrum of Chinese Culture. London : Weatherhill, 1997. – 304 p.
162. Newark Q. What Is Graphic Design? Beverly: Rockport Publishers, 2002. – 400 p.
163. Ning Q. Art, Religion, and Politics in Medieval China: The Dunhuang Cave of the Zhai Family. University of Hawaii Press, 2011.
164. Norman D. The design of everyday things. London : Basic Books, 2002. – 304 p.
165. Peng L. A History of Art in 20th Century China. London: CHARTA, 2010. – 312 p.
166. Pentak S. Основы дизайна. СПб : Питер, 2014. – 220 с.
167. Purvis A. Graphic Design 20th Century. Princeton: Princeton Architectural Press, 2003. – 112 p.
168. Radice B. Memphis: Research, Experiences, Failures and Successes of New Design. New York: Rizzoli, 1985.
169. Rose D. The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design. Washington: John Wiley & Sons Limited, 2018. – 228 p.
170. Roy C. Traditional festivals: a multicultural encyclopedia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005, pp. 282–286.
171. Siu K. Lanterns of the mid-Autumn Festival: A Reflection of Hong Kong Cultural Change // The Journal of Popular Culture. 1999, № 33 (2), p. 67–86.
172. Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale: Yale University Press. 1997.
173. Welch P. Chinese New Year. Oxford: Oxford University Press, 1997.
174. Welch P. Chinese Art: A Guide to Motifs and Visual Imagery. London: Tuttle Publishing, 2008, pp. 112–113.
175. White A. The Elements of Graphic Design. N.-Y.: Allworth Press, 2002. – 202 p.

176. Wilson H. Лондон. 1000 графических элементов для создания неповторимого дизайна. М.: РИП-Холдинг, 2005. – 320 с.

Работы на китайском языке:

177. 班昆, 中国传统图案大观, 人民美术出版社, 2002-01。 [Бан Кун, Великолепный вид китайских традиционных узоров. Пекин.:Издательство народного изобразительного искусства. 2002.]
178. 范绍奇, 现代国际设计史, 北京: 中国青年出版社, 2002 年。 [Фан Шоучжи. История современного международного дизайна. Пекин.: Китайское молодёжное издательство, 2002.]
179. 崔华春, 近代中国平面设计的角色转换, 崔华春; 过伟敏, 现代传播(中国传媒大学学报), 2014. –№ 2, 35-37 页 [Цуй Хуачунь, Роль преобразования графического дизайна в современном Китае // Современная коммуникация. Журнал Китайского медиа-университета. 2014 - No 2,, стр. 35-37.]
180. 陈笑宇, 中国传统龙纹样的现代图形表现探索, 陈笑宇。—苏州。: 苏州大学出版社, 2017 [Чэнь Сяюй, Исследование современного графического выражения традиционных китайских узоров драконов, Чэнь Сяюй. -Сучжоу. : Издательство Сучжоуского университета, 2017.]
181. 陈新生, 传统艺术与现代设计, 合肥工业大学出版社. 2005.[Чэнь Синьшэн/ Традиционное искусство и современный дизайн. Хэфэй: университет промышленности прессы , 2005.]
182. 严敏, 论现代艺术对平面设计风格的影响, 严敏, 四川教育学院学, 2011. –№ 3, 26-29 页 [Ян Мин, О влиянии современного искусства на стиль графического дизайна // Сычуань.: В журнале Сычуаньского института образования, 2011. No3, стр. 26-29.]
183. 赵晨, 中国广告史, 高等教育出版社, 北京, 2005。 [Чжао Чень. Китайская история рекламы. / Чжао Чень, –Пекин. : Издательство высшего образования, 2005.]
184. 周峰, 来自世界各地的艺术海报, 上海图书出版社, 上海, 1998。 [Чжоу Фэн. Избранные художественные рекламные плакаты со всего мира. Шанхай. :Шанхайская книжная пресса, 1998.]

185. 张童, 新媒体技术对平面设计的影响, 张童; 谭春波, 新闻战线, 2015. – № 2, 62-65 页 [Чжан Тонг, Влияние новых медиа-технологий на графический дизайн. Новостной фронт, 2015. No2, с. 62-65.]
186. 白雪松, 平面设计中立体空间的创造与表现, 白雪松, 包装工程, 2009. –№ 2, 21-23 页 [Бай Сюесонг. Создание и производительность стереоскопического пространства в графическом дизайне. Упаковочная инженерия ,2009 . No 2, с. 21-23.]
187. 潘珺, 中国传统视觉元素在平面设计中的体现, 潘珺, 美与时代 (城市) 2015. № 4, 14-17 页 [Пан Джун , Воплощение традиционных китайских визуальных элементов в графическом дизайне // Красота и времена, 2015. No4, с. 14-17.]
188. 杨振和, 平面设计过程中的技巧运用探究, 杨振和, 美与时代 (中), 2013. –№ 3, 42-46 页 [Ян Чжэньхэ, Исследование методов, используемых в процессе графического проектирования // Красота и времена. 2013 - No3, стр. 42-46.]
189. 王受之, 世界平面设计史, 王受之。—北京。 : 中国青年出版社, 2002-。 - №2, 120-135 页.[Ван Шоучжи, история мирового графического дизайна, Ван Шоучжи. —Пекин. : Издательский дом молодежи Китая, 2002-. – №2, стр. 120-135.]
- 190.
191. 乔继堂, 中国传统节日的起源与内涵, 乔继堂。北京。 : 九州出版社, 2006。 - 122с。 [Цяо Цзитан, происхождение и значение китайских традиционных фестивалей, Цяо Цзитан. Пекин. : Kyushu Press, 2006. -122с.]
192. 杨明刚, 传统节日视觉符号在现代广告设计中的运用及价值, 杨明刚; 胡珊, 中国广告, 2014. –№ 6, 58-61 页 [Ян Минган, Использование и ценность традиционных праздничных визуальных символов в современном рекламном дизайне // Китайская реклама, 2014. No6, стр. 58-61 .]
193. 车进, 中国装饰艺术设计中传统文化元素的重要性探析, 车进, 艺术科技, 2018. –№ 4, 15-17 页[Чэ Цзинь, Анализ важности традиционных культурных элементов в китайском дизайне ар-деко // Арт-технологии,2018. - No 4, , стр. 15-17.]

194. 岛子, 后现代主义艺术系谱, 岛子。—重庆。: 重庆出版社, 2007.[Дао Зы, генеалогия постмодернистского искусства, Дао Зы. -Чунцин. : Издательство Чунцин, 2007.]
195. 韩巍, 孟菲斯设计, 韩巍。—江苏。: 江苏出版社, 2001.[Хан Вэй, дизайн Мемфиса, Хан Вэй. —Цзянсу. : Издательство Цзянсу, 2001.]
196. 韩鉴堂, 走进中国传统艺术, 韩鉴堂. 华语教学出版社, 2001.[Хан Цзяньтан, В традиционное китайское искусство, Хань Цзяньтан. Издательство для преподавания китайского языка, 2001.]
197. 包豪斯档案馆 /玛格达莱娜·德罗斯特, 包豪斯 1919—1933, 包豪斯档案馆 / 玛格达莱娜·德罗斯特。—江苏。: 江苏凤凰科学技术出版社, 2017.[Архивы Баухауза / Магдалена Дрост, Баухаус 1919-1933, Архивы Баухауза / Магдалена Дрост. —Цзянсу. : Jiangsu Phoenix Science and Technology Press, 2017.]
198. 威廉姆·斯莫克, 包豪斯理想: 过去与现在, 威廉姆·斯莫克。—重庆。: 重庆出版社, 2017。 [Уильям Смок, идеал Баухауса: прошлое и настоящее, Уильям Смок.-Чунцин. : Издательство Чунцин, 2017.]
199. 仰巧玲, 中国传统文化元素在民俗节日礼品包装中的设计研究, 仰巧玲, 赤峰学院学报(自然科学版), 2016。—№ 5, 48-50 页 [Ян Цяолинг. Дизайн исследования китайских традиционных культурных элементов в подарочной упаковке народных фестивалей // Чифэн Колледж журнал. Издание естественных наук, 2016. No 5, с. 48 - 50.]
200. 李洋, 基于文化消费的传统节日文创产品设计, 李洋, 包装工程, 2019。—№2, 36-39 页 [Ли Ян, На основе традиционного фестиваля культурного потребления, творческого дизайна продукции // Упаковочная инженерия, 2019. - No2,, стр. 36-39.]
201. 李立新, 中国设计艺术史论, 李立新。—天津。: 天津人民出版社, 2004。 [Ли Лисинь, Об истории китайского искусства дизайна, Ли Лисинь. - Тяньцзинь. : Тяньцзиньское народное издательство, 2004.]
202. 孔志华, 传统节日视觉设计的继承与创新, 孔志华, 湖北经济学院学报 (人文社会科学版), 2006。—№1, 24-28 页 [Конг Чжихуа. Наследование и инновации традиционного фестивального визуального дизайна // Журнал Института экономики Хубэя. Издание гуманитарных и социальных наук. 2006 г. -No1,стр. 24-28.]

203. 刘坤晓, 浅析民族文化在平面艺术设计中的运用, 刘坤晓。: 北极光出版社, 2019. –№ 4, 29-32 页[Лю Куньсяо, Анализ применения национальной культуры в графическом дизайне, Лю Куньсяо. :Издательство «Северное сияние», 2019. - № 4, с. 29-32.]
204. 张晓卉, 传统文化与艺术设计的关系研究, 张晓卉, 艺术教育, –№5, 43-47 页 [Чжан Сяохуэй, исследования по взаимосвязи между традиционной культурой и художественным дизайном / Чжан Сяохуэй –художественное образование, 2016. No 5. стр. 43-47.]
205. 龚鹏程, 中国传统文化十五讲, 龚鹏程。–北京: 北京大学出版社, 2006. 332 页 [Гун Пэнчэн, Пятнадцать лекций по китайской традиционной культуре. Пекин. Издательство Пекинского университета. 2006. – 332 с.]
206. 胡飞, 中国传统设计思维方式探索, 胡飞。–北京: 中国建筑工业出版社, 2007. 231 页 [Ху Фэй, Изучение традиционного китайского стиля мышления. Пекин: Издательство Строительная промышленность Китая. 2007. – 231 с.]
207. 胡继艳; 杜裕民.端午艺术符号的传承应用研究, 胡继艳; 杜裕民。: 云南民族大学出版社, 2017. –№ 1, 34-37 页[Ху Цзянь; Ду Юйминь. Исследование наследования и применения художественных символов лодок-драконов, Ху Цзянь; Ду Юйминь. : пресс Юньнаньский университет национальностей, 2017. – № 1, стр. 34–37.]
208. 黄虹、颜勇, 西方设计史, 黄虹、颜勇。—北京。: 北京大学出版社, 2016.[Хуан Хун, Ян Юн, История западного дизайна, Хуанг Хун, Ян Юн. - Пекин. : Издательство Пекинского университета, 2016.]
209. 靳埭强, 中国平面设计, 靳埭强。–上海: 上海文艺出版社, 2000. 188 页 [Цзинь Дайцян, Китайский графический дизайн. Шанхай. :Шанхайское литературно-художественное издательство. 2000. – 188 с.]
210. 李丛芹, 汉字与中国设计, 李丛芹。–南宁: 广西美术出版社, 2007. 193 页 [Ли Цунцинь, Китайские иероглифы и китайский дизайн. Наньнин. :Издательство изящных искусств Гуанси. 2007. – 193 с.]
211. 大卫·瑞兹曼 / 若澜达·昂, 现代设计史, 大卫·瑞兹曼 / 若澜达·昂。—北京。: 人民出版社, 2013. [Дэвид Рейзман / Джоланда Анг, История современного дизайна, Дэвид Рейзман / Джоланда Анг. -Пекин. : Народное издательство, 2013.]

212. 李娜, 中国传统纹样与现代装饰艺术设计, 李娜。—天津: 百花文艺出版社, 2011。234 页[Ли На, Традиционные китайские узоры и современный декоративный художественный дизайн. Тяньцзинь: Издательство литературы и искусства Байхуа. 2011. – 234 с.]
213. 李佳蔚, 民俗文化元素与当代艺术设计, 李佳蔚。:江西出版社, 2016。— № 6, 28-31 页[Ли Цзявэй, Элементы народной культуры и дизайн современного искусства, Ли Цзявэй. :Издательство Цзянси, 2016. - № 6, стр 28-35.]
214. 李砚祖, 平面设计艺术, 李砚祖。—北京: 人民大学出版社, 2005。471 页 [Ли Янзу, Искусство графического дизайна. Пекин. :Университетская пресса Жэньминь. 2005. – 471 с.]
215. 李鸿雁, 民族文化对中国当代艺术设计的影响, 李鸿雁。: 艺术科技出版社, 2017。—№ 6, 16-20 页[Ли Хуньянь, влияние национальной культуры на дизайн современного искусства Китая, Ли Хуньянь. : Искусство и технологии Пресс, 2017. - № 6, стр 16-20.]
216. 吴卫, 中国传统艺术符号十说, 吴卫。—北京: 中国建筑工业出版社, 2011。216 页[Ву Вэй, Десять комментариев к символам китайского традиционного искусства. Пекин: Строительная Индустрия Пресс. 2011. – 216 с.]
217. 向柏松, 端午节传承发展方式分析, 向柏松。—北京。: 北京出版社, 2015。—№ 1, 25-27 页[Сян Байсонг, Анализ наследования и развития праздника лодок-драконов, Сян Байсонг.- Пекин. :Издательство китайской молодежи, 2015. - № 1, стр 25-27.]
218. 张晓华, 中国传统节日文化研究, 张晓华。—北京: 中国青年出版社, 2007。189 页[Чжан Сяохуа, Исследование традиционной китайской фестивальной культуры. Пекин. :Издательство китайской молодежи. 2007. – 189 с.]
219. 仰巧玲.中国传统文化元素在民俗节日礼品包装中的设计研究, 仰巧玲。: 赤峰学院学报(自然科学版), 2016。—№ 5, 48-50 页[Ян Минган; Ху Шань, использование и ценность традиционных фестивальных визуальных символов в современном рекламном дизайне, Ян Минган; Ху Шань. : China Advertising Press, 2014. - № 6, с. 58-61.]

220. 杨林, 中国传统节日文化, 杨林。宗教文化出版社, 2000。[Ян Линь, китайская традиционная фестивальная культура, Ян Линь. Пресса о религиозной культуре, 2000.]
221. 杨明刚; 胡珊, 传统节日视觉符号在现代广告设计中的运用及价值, 杨明刚; 胡珊。: 中国广告出版社, 2014。-№ 6, 58-61 页。[Ян Минган; Ху Шань, использование и ценность традиционных фестивальных визуальных символов в современном рекламном дизайне, Ян Минган; Ху Шань. :Китай Реклама Пресс, 2014. - № 6, стр. 58-61.]
222. 张晓卉, 传统文化与艺术设计的关系研究, 张晓卉。: 艺术教育, 2016。- № 5, 43-47 页[Чжан Сяохуэй, Исследование взаимосвязи между традиционной культурой и художественным дизайном, Чжан Сяохуэй. : Художественное образование, 2016. - № 5, стр. 43-47.]
223. Roy C. Traditional festivals: a multicultural encyclopedia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005.
224. 刘孝听, 中国传统节日和文化, 刘孝听。-重庆: 重庆出版社, 2010。149 页 [Лю Сяотин, Традиционные китайские фестивали и культура. Чунцин: Издательство Чунцин. 2010. – 149 с.]
225. 祝帅, 中国文化与中国设计, 祝帅。-北京: 中国电力出版社, 2008。226 页[Чжу Шуай, китайская культура и китайский дизайн, -Пекин: Электроэнергетика китая издательство. 2008. – 226 с.]
226. 靳海林, 中国传统节日及传说, 靳海林。—重庆。: 重庆出版社, 2001。[Цзинь Хайлин, китайские традиционные фестивали и легенды, Цзинь Хайлин. -Чунцин. : Издательство Чунцин, 2001.]
227. 张海英, 中国传统节日与文化, 张海英。—北京。: 书海出版社, 2006。[Чжан Хайин, китайские традиционные фестивали и культура, Чжан Хайин. - Пекин. : Издательство Шухай, 2006.]
228. 梅洛斯 (美), 柴常佩 (译), 二十世纪视觉传达设计史, 梅洛斯 (美), 柴常佩 (译)。湖北美术出版社, 1989-09。[Мелос (США), Чай Чангпей (перевод), История дизайна визуальных коммуникаций в 20-м веке, Мелос (США), Чай Чангпей (перевод). —Издательство изящных искусств Хубэй, 1989-09.]

229. 郭廉夫, 毛延亨, 中国设计理论辑要, 郭廉夫, 毛延亨。—江苏美术出版社, 2008-8[Го Ляньфу, Мао Яньхэн, Сборник китайской теории дизайна, Го Ляньфу, Мао Яньхэн.—Издательство изящных искусств Цзянсу, 2008-8.]
230. 杭间, 设计道: 中国设计的基本问题, 杭间。—重庆大学出版社, 2007[Ханг Цзянь, Дизайн-роуд: Основная проблема китайского дизайна, Ханг Цзянь. —Издательство Чунцинского университета, 2007.]
231. 关山月美术馆&中央美术学院, 二十世纪中国平面设计文献集, 关山月美术馆&中央美术学院。—广西美术出版社, 2012-07.[Художественный музей Гуань Шаньюэ и Центральная академия изящных искусств, Коллекция документов по китайскому графическому дизайну XX века, Художественный музей Гуань Шаньюэ и Центральная академия изящных искусств.— Издательство изящных искусств Гуанси, 2012-07.]
232. 赵农, 中国艺术设计史, 赵农。—山西人民美术出版社, 2004.[Чжао Нонг, История китайского искусства и дизайна, Чжао Нонг. —Народное издательство изящных искусств Шааньси, 2004 г.]
233. 夏燕靖, 中国艺术设计史, 夏燕靖。—辽宁美术出版社, 2001 С я Яньцзин, История китайского искусства и дизайна, Ся Яньцзин. —Ляонинское издательство изящных искусств, 2001
234. 名潞, 中国当代艺术的历史与边界, 名潞。—中国人民大学出版社, 2006[Минглу, история и рубежи китайского современного искусства, Минглу. —Издательство Китайского университета Жэньминь, 2006]
235. 高居翰, 图说中国绘画史, 高居翰。生活·读书·新知·三联书店, [Джеймс Кэхилл, Иллюстрированная история китайской живописи, Джеймс Кэхилл. Жизнь·Чтение·Новые знания·Книжный магазин Санлиан,]
236. 李霖灿, 中国美术史讲座, 李霖灿。广西师范大学出版社, [Ли Линкан, Лекция по истории китайского искусства, Ли Линкан. Издательство Гуанси Педагогического Университета,]:
237. 戴维·霍普金斯[英], 舒笑梅[译], 达达和超现实主义, 戴维·霍普金斯 [英], 舒笑梅[译]。译林出版社, 2013-06.[Дэвид Хопкинс [английский], Шу Сяомэй [перевод], Дада и сюрреализм, Дэвид Хопкинс [английский], Шу Сяомэй [перевод]. Издательство Илин, 2013-06.]

238. 巫鸿（美），美术师十议，巫鸿（美）。生活·读书·新知三联书店，2008-06.[У Хун (США), Ten Discussions on Artists, У Хун (США). Жизнь·Чтение·Книжный магазин Xinzhi Sanlian, 2008-06.]
239. 杜朴[美国]，文以诚[美国]，张欣[译]，中国艺术与文化，杜朴[美国]，文以诚[美国]，张欣[译]。世界图书出版公司，2011-7。[Ду Пу [США], Вэнь Ичэн [США], Чжан Синь [перевод], Китайское искусство и культура, Ду Пу [США], Вэнь Ичэн [США], Чжан Синь [перевод]. Мировое Книжное Издательство, 2011-7.]:
240. 柯律格(Craig Clunas)[英国]，黄晓鹏[译]，明代的图像与视觉性，柯律格(Craig Clunas)[英国]，黄晓鹏[译]。北京大学出版社，2011-9.[Крейг Клунас [Великобритания], Хуан Сяопэн [перевод], Образ и визуальность в династии Мин, Крейг Клунас [Великобритания], Хуан Сяопэн [перевод]. Издательство Пекинского университета, 2011-9.]
241. 方闻，超越再现：8世纪至14世纪中国书画，方闻。浙江大学出版社 [Фанг Вэнь, За гранью представлений: китайская живопись и каллиграфия, 8-14 века, Фанг Вэнь. Издательство Чжэцзянского университета,]
242. 中国文物学会专家委员会，经典中国艺术史，中国文物学会专家委员会。黄山书社出版社，2009-10.[Комитет экспертов Китайского общества культурных реликвий, Классическая история китайского искусства, Комитет экспертов Китайского общества культурных реликвий. Издательство Хуаншань, 2009-10.]
243. 吕澎，二十世纪中国艺术史，吕澎。北京大学出版社，2009-1.[Лу Пэн, История китайского искусства в двадцатом веке, Лу Пэн. Издательство Пекинского университета, 2009-1.]
244. 巫鸿，郭伟其，世界3：海外中国艺术史研究，巫鸿，郭伟其。上海人民出版社，2020-5.[У Хун, Го Вэйци, Мир 3: зарубежные исследования истории китайского искусства, У Хун, Го Вэйци. Шанхайское народное издательство, 2020-5.]:
245. 布莱恩·沃利斯（美国），现代主义之后的艺术，布莱恩·沃利斯（美国）。北京大学出版社，2012.[Брайан Уоллис (США), Искусство после модернизма, Брайан Уоллис (США). Издательство Пекинского университета, 2012.]

246. 薄松年, 中国艺术史图集, 薄松年。上海文艺出版社, 2004-11。 [Бо Соннян, Атлас истории китайского искусства, Бо Соннян. Шанхайское издательство литературы и искусства, 2004-11.]

Интернет-ресурсы:

247. Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>
248. Васильева Е. Научно-исследовательская и творческая работа. Лекционный курс в системе Blackboard. Санкт-Петербургский государственный университет. -- <https://bb.spbu.ru/>
249. Шолохов А. Техническая эстетика и дизайн. Образно-художественные аспекты формирования визуального содержания в рекламной графике. – URL: <http://www.referun.com/n/obrazno-hudozhestvennye-aspekty-formirovaniya-vizualnogosoderzhaniya-v-reklamnoy-grafike> (дата обращения 10.10.2020).

Приложения1.

**Особенности и основные направления развития
графического сопровождения
Праздника фонарей.**

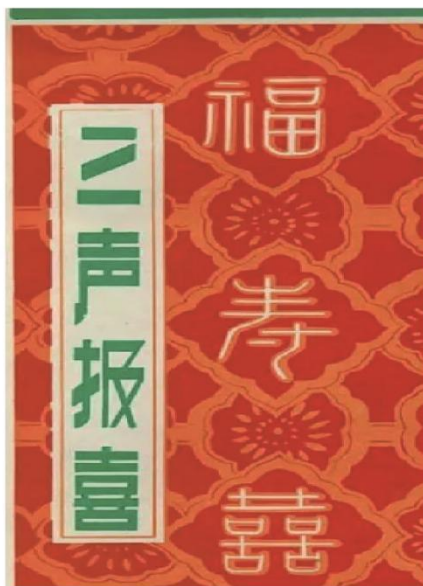
приложение 1

1910-1950

Дракон
фестиваль
китайских фонариков 1910

Приветствую удачу 1915

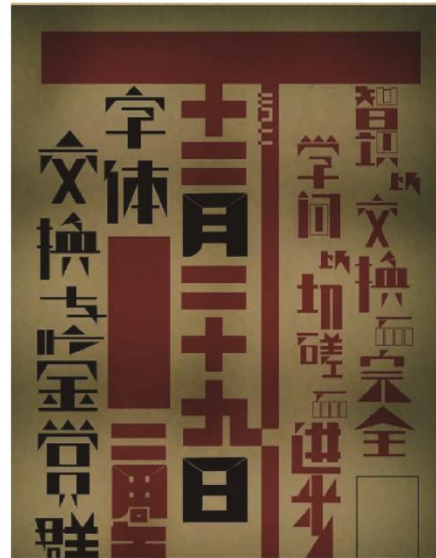
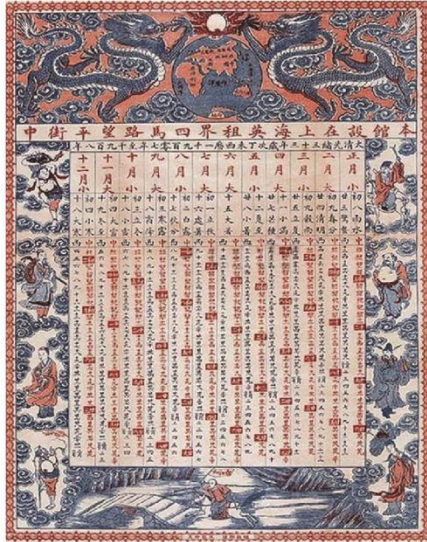

Фу Шоу Си
1924

воссоединение
1933

1910-1950

Фестиваль фонарей Плакат
1947 г.

Фестиваль фонарей Плакат
1947 г.

Фестиваль фонарей Плакат
1947 г.

Фестиваль фонарей Плакат
1947 г.

1910-1950

Фестиваль фонарей Плакат
1948 г.

Фестиваль фонарей Плакат
1948 г.

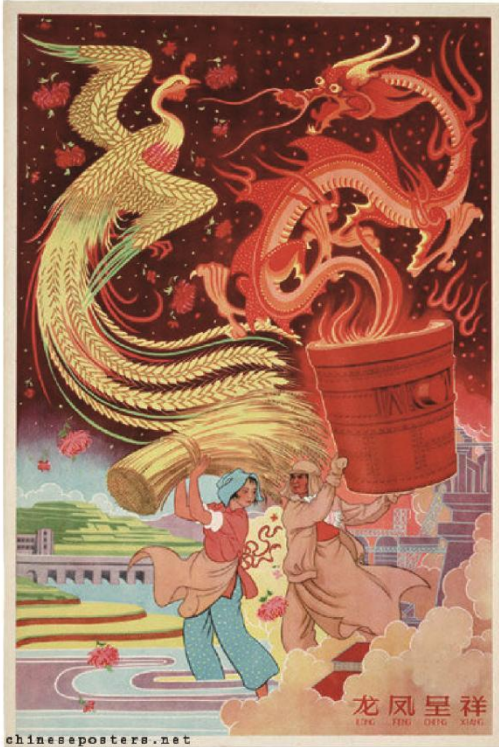

Фестиваль фонарей Плакат
1949 г.

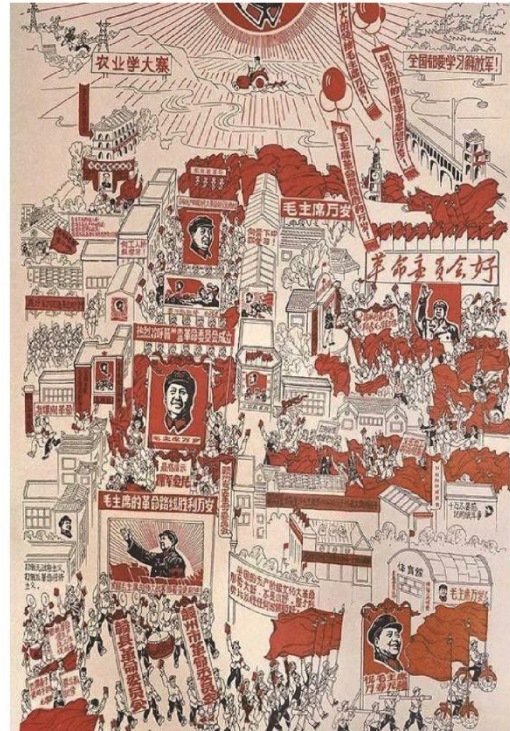

Фестиваль фонарей Плакат
1950 г.

1950-1980

Цзян М.
Благоденствие принесено
драконом и фениксом,
1959 г.

Чен Фэй
1959 г.
День труда на Бунд в Шанхае

Цзян Наньчунь; Хан Мин
1960 г.
Оседлайте ветер и рассеките волны, чтобы совершить
рывок вперед во всех областях.

1950-1980

Шао Вэньцзинь
1959, февраль
Ударьте в боевой барабан
Большого скачка все громче

Сюй Пин
1976 г.
Фестиваль на Западном озере

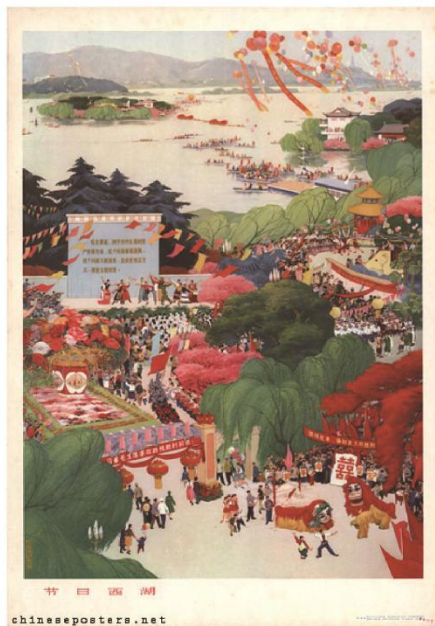

Фестиваль фонарей Плакат
1966 г.

Фестиваль фонарей Плакат
1967 г.

1950-1980

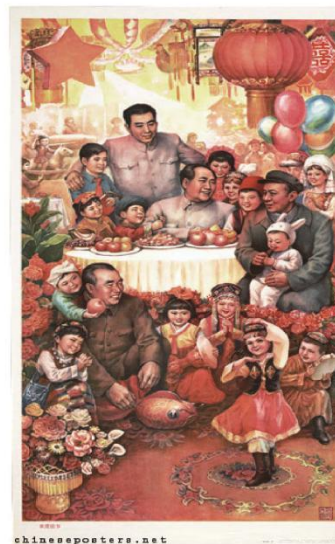
Фестиваль фонарей Плакат
1968 г.

Фестиваль фонарей Плакат
1960 г.

Фестиваль фонарей Плакат
1968 г.

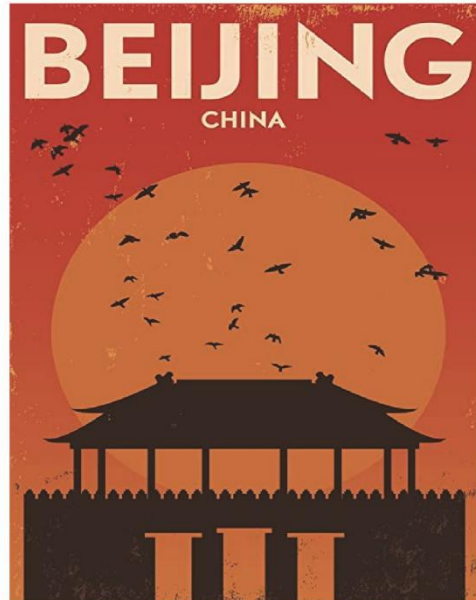

Фестиваль фонарей Плакат
1983 г.

1980-1990

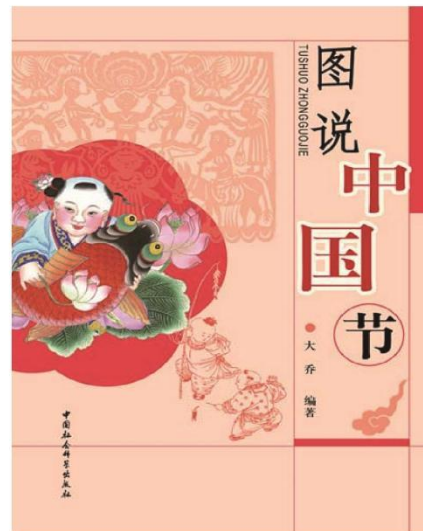
Фестиваль фонарей Плакат
1984

Фестиваль фонарей Плакат
1984 г.

Ю Лунгу
Фестиваль фонарей Плакат
1986

Фестиваль фонарей Плакат
Сюй Пин
1994

1990-2010

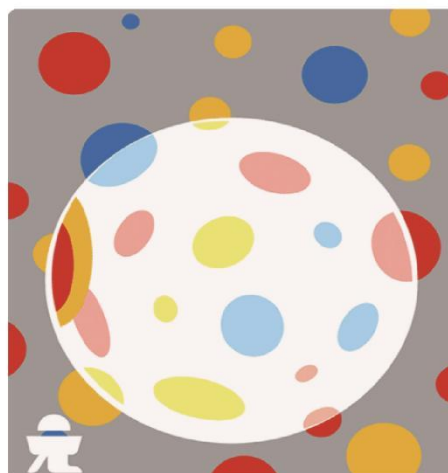
фестиваль китайских фонариков
1995

фестиваль китайских фонариков
1998

фестиваль китайских фонариков
2000

фестиваль китайских фонариков
2001

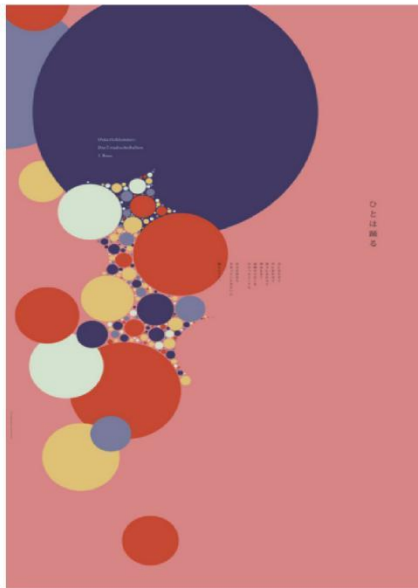
1990-2010

фестиваль китайских фонариков
2004

фестиваль китайских фонариков
2004

фестиваль китайских фонариков
2002

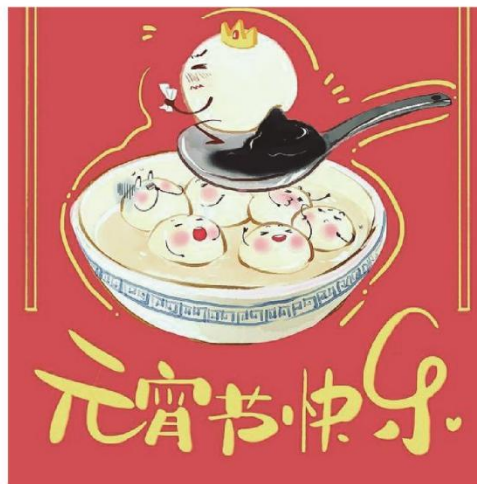

фестиваль китайских фонариков
2003

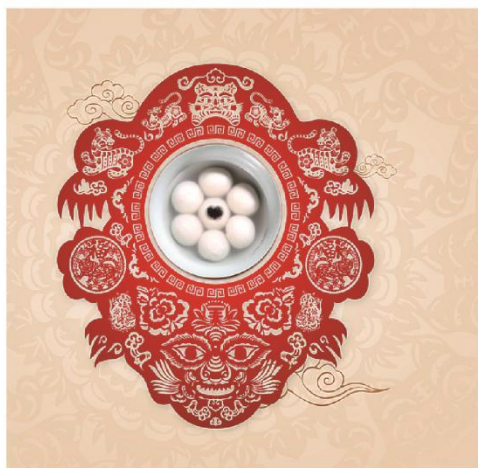
1990-2010

фестиваль китайских фонариков
2005

фестиваль китайских фонариков
2006

фестиваль китайских фонариков
2000

фестиваль китайских фонариков
2007

2010-2020

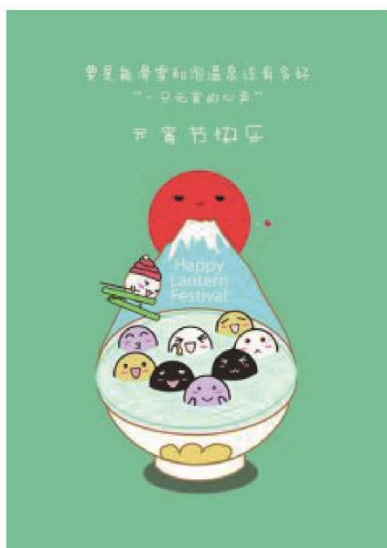
фестиваль китайских фонариков
2010

фестиваль китайских фонариков
2010

фестиваль китайских фонариков
2010

2010-2020

фестиваль китайских фонариков
2011

фестиваль китайских фонариков
2011

фестиваль китайских фонариков
2011

фестиваль китайских фонариков
2011

2010-2020

фестиваль китайских фонариков
2012

фестиваль китайских фонариков
2012

фестиваль китайских фонариков
2012

фестиваль китайских фонариков
2012

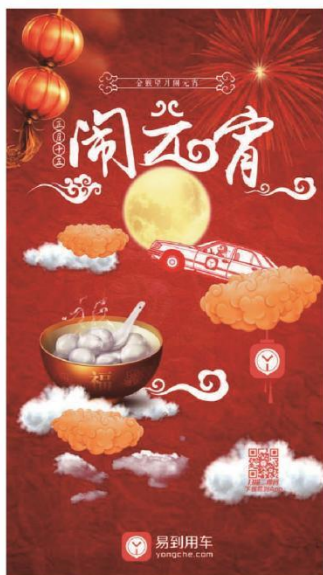
2010-2020

фестиваль китайских фонариков
2013

Шендай
фестиваль китайских фонариков
2013

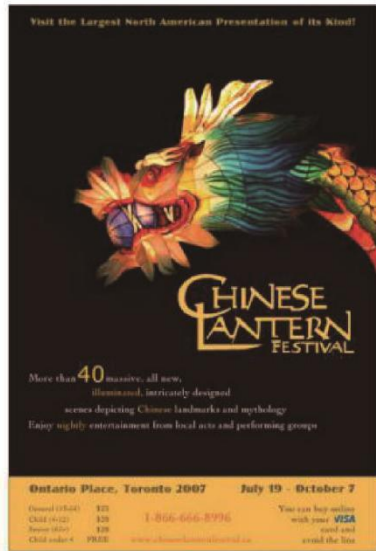

Ли Цянь
фестиваль китайских фонариков
2013

Суйцзунчунь
фестиваль китайских фонариков
2013

2010-2020

Чжан Пэньюнь
фестиваль китайских фонариков
2014

Ян Тонгке
фестиваль китайских фонариков
2014

Хан Лянси
фестиваль китайских фонариков
2014

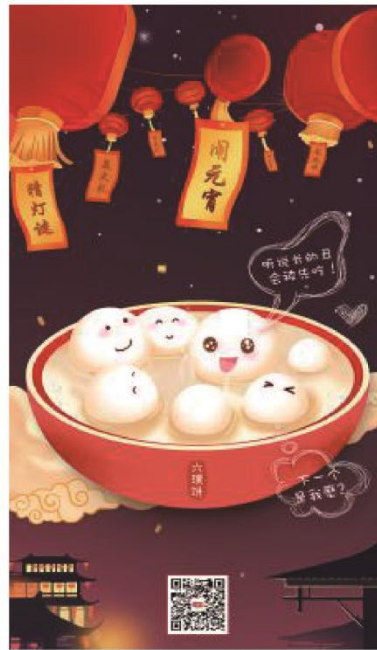

Сунь Юнчунь
фестиваль китайских фонариков
2014

2010-2020

фестиваль китайских фонариков
2015

Ван Сяобай
фестиваль китайских фонариков
2015

фестиваль китайских фонариков
2015

фестиваль китайских фонариков
2015

2010-2020

фестиваль китайских фонариков
2016

Ли Минг
фестиваль китайских фонариков
2016

Фэй Баолин
фестиваль китайских фонариков
2016

2010-2020

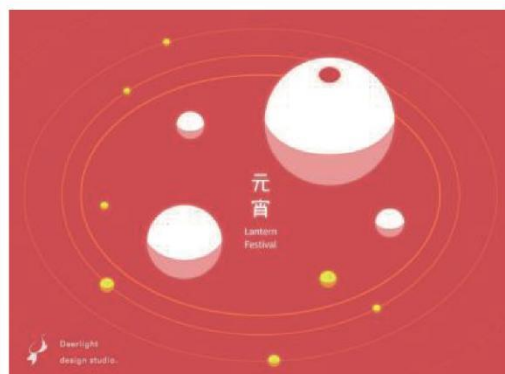
Ха Куиминг
фестиваль китайских фонариков
2016

Ванзай
фестиваль китайских фонариков
2016

Фанг Чай
фестиваль китайских фонариков
2016

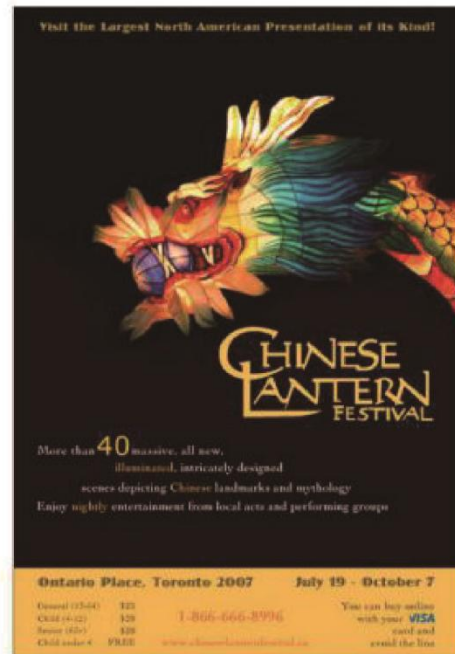

Ленг Шиксян
фестиваль китайских фонариков
2016

2010-2020

Ян Тонгке
фестиваль китайских фонариков
2016

фестиваль китайских фонариков
2016

Ван Сяобай
фестиваль китайских фонариков
2016

Фанг Чай
фестиваль китайских фонариков
2016

2010-2020

Ян Чен
Фонарь праздник плакат
2017

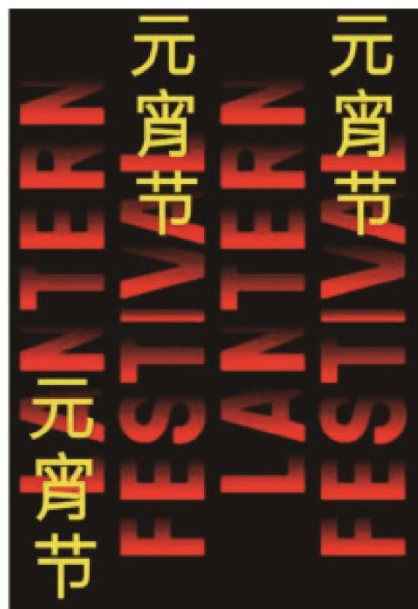

Анастасия
Фонарь праздник плакат
2017

2010-2020

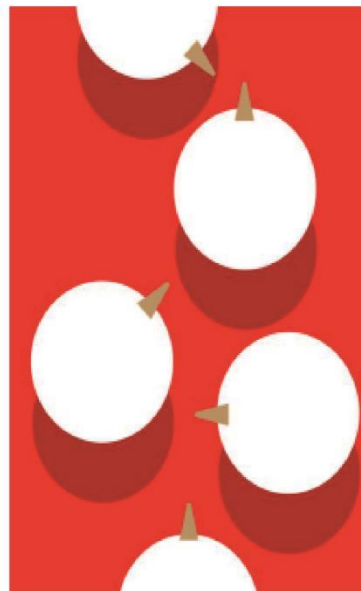
Смотрет
фестиваль китайских фонариков
2017

Ян Сики
фестиваль китайских фонариков
2017

Чжан Юйтан
фестиваль китайских фонариков
2017

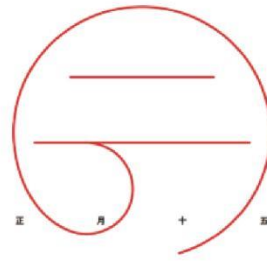
Ли Хуанчэнь
фестиваль китайских фонариков
2017

2010-2020

Ли Ванан
фестиваль китайских фонариков
2018

SPRING <> 正月十五
LANTERN FESTIVAL

H A P P Y
L A N T E R N
F E S T I V A L

EAT RICE BALLS
ENJOY THE LANTERN

Шэн Цзяньпин
фестиваль китайских фонариков
2018

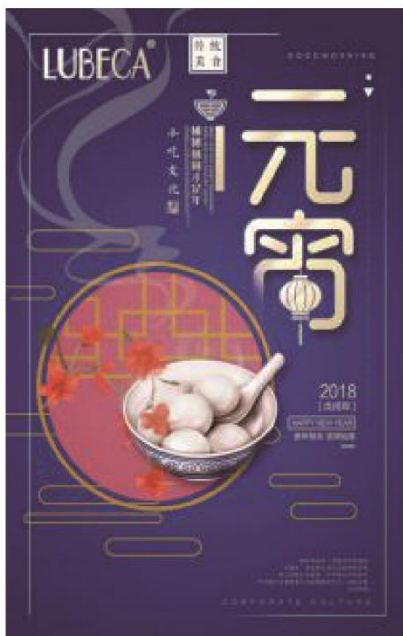

Ма Джиашу
фестиваль китайских фонариков
2018

фестиваль китайских фонариков
2018

2010-2020

Кевен
фестиваль китайских фонариков
2019

Чжу Вэньцзин
фестиваль китайских фонариков
2019

Сяо Уха
фестиваль китайских фонариков
2019

фестиваль китайских фонариков
2019

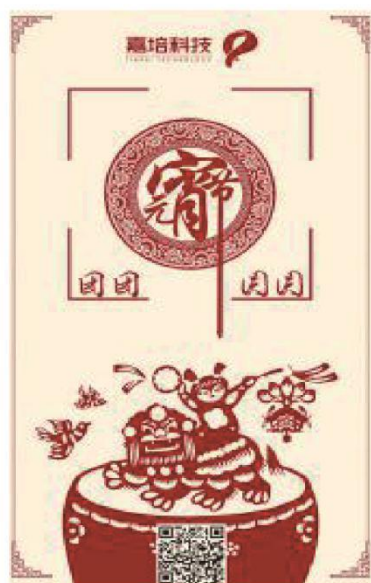
2010-2020

фестиваль китайских фонариков
2019

Съестъ имя
фестиваль китайских фонариков
2019

Чжан Сяоу
фестиваль китайских фонариков
2019

:Фэй Баолин
фестиваль китайских фонариков
2019

2010-2020

Ван Ян
фестиваль китайских фонариков
2020

Солнце он
фестиваль китайских фонариков
2020

Солнце
фестиваль китайских фонариков
2020

фестиваль китайских фонариков
2020

2010-2020

Meet You
фестиваль китайских фонариков
2020

Нуоян
фестиваль китайских фонариков
2020

панда
фестиваль китайских фонариков
2020

Draemon
фестиваль китайских фонариков
2020

Приложения2.

**Основные направления в графическом дизайне
XX века.**

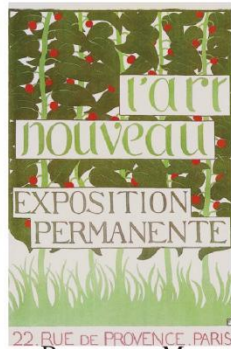
Art Nouveau

Луи Джона Рэда Плакат для журнала Century 1894

Уилл Х. Брэдли, Плакат для главы книги 1895 г.

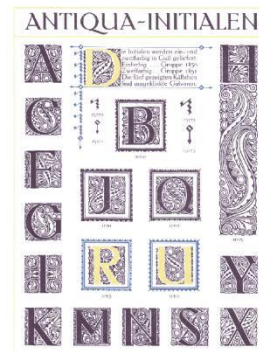
Плакат Феликса Валлотона Модерн 1896 года

Альфонс Мария Муха Печенье Lefevre Utile 1896

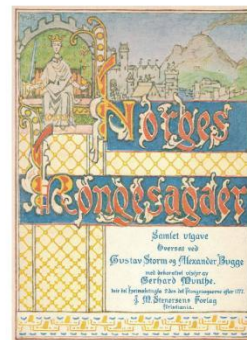
Коломан Мозер иллюстрация из Ver Sacrum 1900

Беренс засечками шрифта 1908

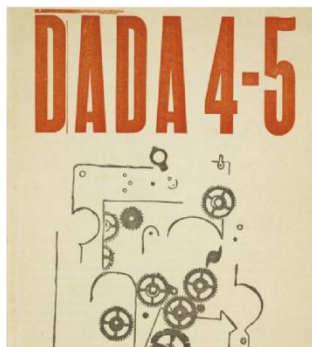

Людвиг Хольвайн, Афиша фестиваля 1910 г.

Герхард Мунте Графический дизайн 1914 г.

Дадаизм

Фрэнсис Пикабия ДАДА 1918 г.

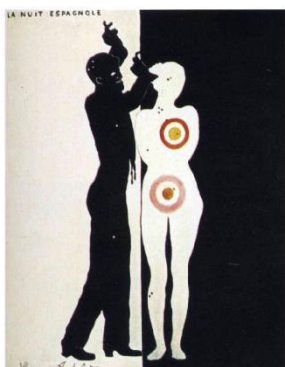
Рауль Хаусманн, Джон Хартфилд, Джордж Гросс. ДАДА № 2 1919 г.

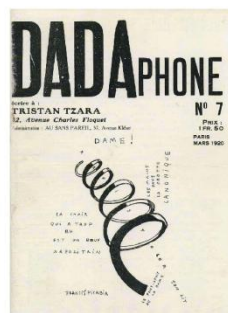
РАУЛЬ ХАУСМАНН А В С D 1920 г.

Фрэнсис Пикабия Оптофон 1922 г.

Франсис Пикабия 1922

ТРИСТАН ЦАРА, ФРАНСИС ПИКАБИЯ И КРИСТИАН ШАД
ДАДАФОН 1920 г.

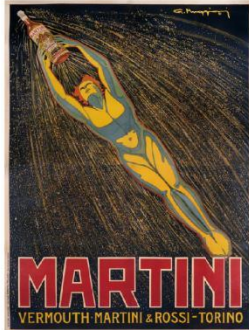

Плакат для дадаизма утренник, январь 1923 г.

Тристан Цара Семь манифестов дадаизма 1924 г.

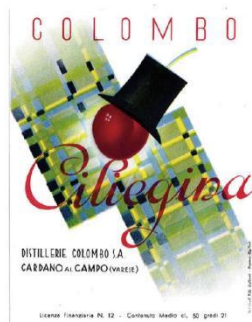
Футуризм

Муджиани, Джорджи Мартини вермут 1921

Сенека, Федерико Il Coppa della Perugina 1925

Этикетка для напитков Colombo Ciliegina 1930

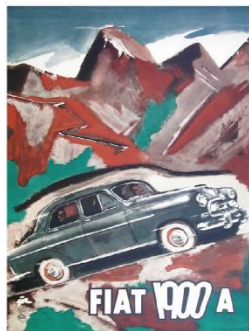
Этикетка для напитков Colombo Ciliegina 1930

Ксанти 1934 XII-Si 1934

д'апре-фор, Г. Радио LL 1950.

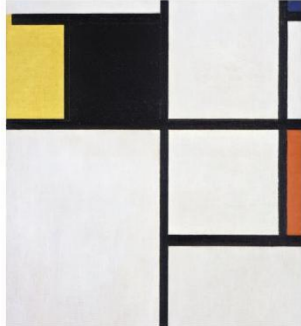

Сирони, Марио Fiat 1900A 1950.

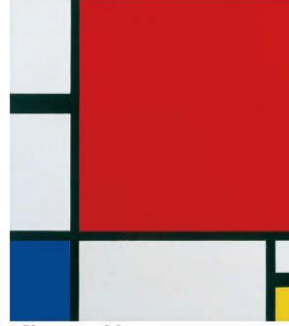

Сисса, Уро Il Futurismo 1959 г.

De Stijl

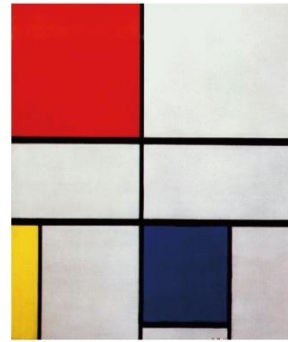
Пит Корнелис Мондриан Табло
(желтый, черный, синий, красный и серый)
1929 г.

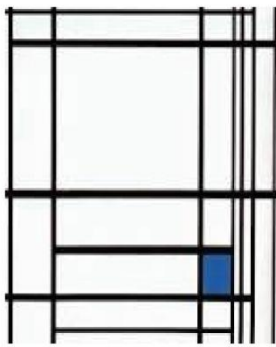
Пит Корнелис Мондриан
Композиция с большой красной плоскостью,
Желтый, черный, серый и синий 1929 г.

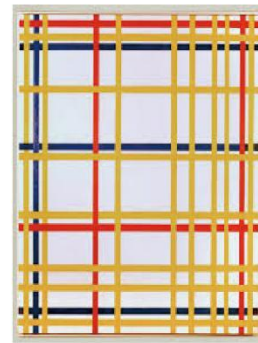
Тео ван Дусбург
Одновременная встречная композиция. 1930 г.

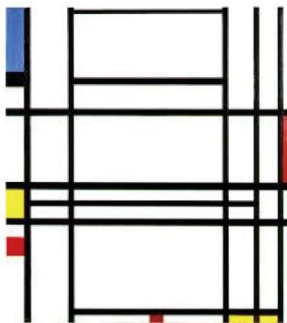
Пит Корнелис Мондриан
Композиция С (№ III) с красным, желтым и синим 1935 г.

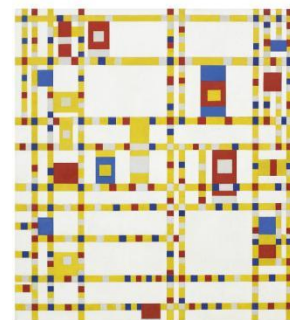
Пит Корнелис Мондриан
Композиция с синим Желтый, черный, серый и синий 1937 г.

Пит Корнелис Мондриан Нью-Йорк 1942 г.

Пит Корнелис Мондриан Композиция No. 10 1942 г.

Пит Корнелис Мондриан Бродвейский буги-вуги 1943 г.

Конструктивизм

Владимир Маяковский, Александре Смена магазине 1924

Александр Родченко: Декоративное искусство Парижа 1925 г.

братья Стенберги: Линкор Потемкин 1925 г.

братья Стенберги: Великосветское пари 1925 г.

Александр Родченко: : LEF No 12 1928

Александр Родченко: LEF No 6 1928,

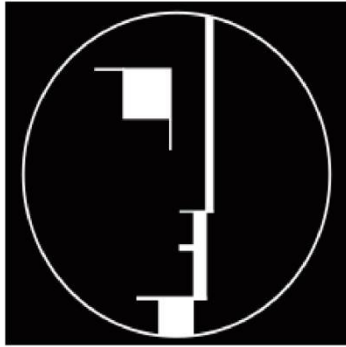

братья Стенберги SEP 1929

Александр Родченко: Даиш! (Продюсировать!) № 6 1929 г.

Баухаус

Оскар Шлеммер логотип выставки Баухаус 1921 г.

Афиша выставки Баухаус 1923 г.

Афиша выставки Баухаус 1923 г.

Афиша выставки Баухаус 1923 г.

Герберт Байер Открытка Баухауса 1923 г.

Рудольф Башант Открытка Баухауса 1923 г.

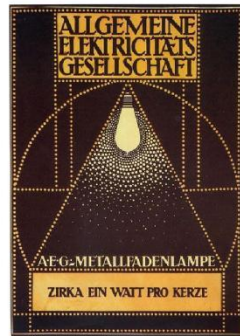

Афиша выставки Баухаус 1923 г.

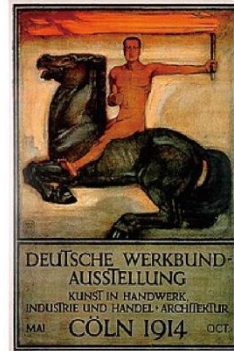

Афиша выставки Баухаус 1923 г.

Art Deco

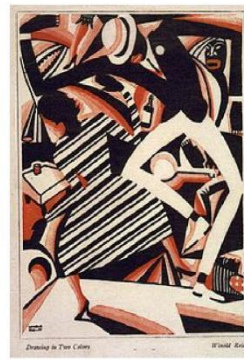
Питер Беренс Плакат AEG 1907 г.

Питер Беренс 1914 г.

Жорж Лепапэ Ярмарка Тщеславия 1919 г.

Винольд Рейсс Интерпретация гарлемского джаза 1920 г.

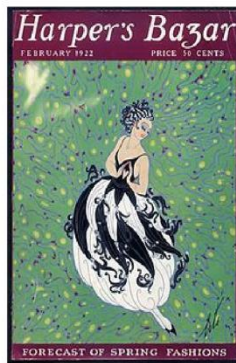
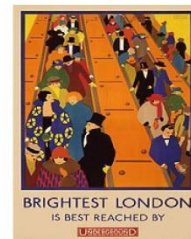
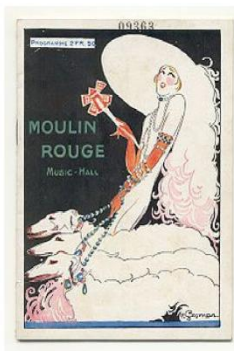

иллюстрация из Ver Sacrum Коломан Мозер 1922 г.

Гораций Тейлор Афиша лондонского метро 1924

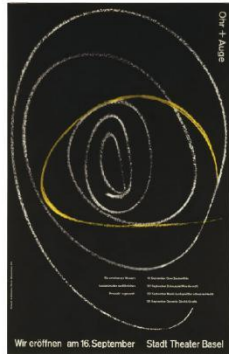

Чарльз Гесмар Плакат Мулен Руж 1925 г.

Веймер Пурселл Плакат Всемирной выставки в Чикаго 1933 г.

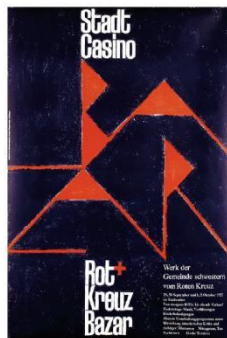
Швейцарская школа

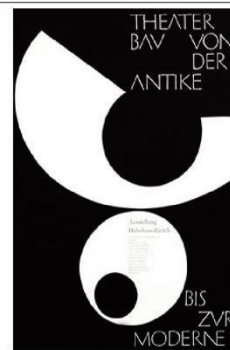
Армин Хофманн, Ohr + Auge, Stadttheater Basel. 1952

Армин Хофманн, 1954

Армин Хофманн, "Базар Красного Креста" 1953 г.

Армин Хофманн, Строительство театра с древних времен 1955 г.

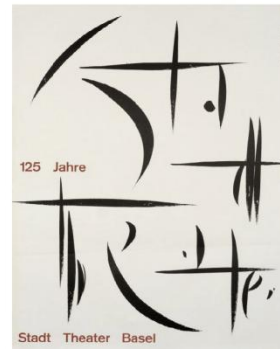
Швейцария в римские времена Армин Хофманн 1957 г.

Вива малая аудитория Музыка! 1959 г.

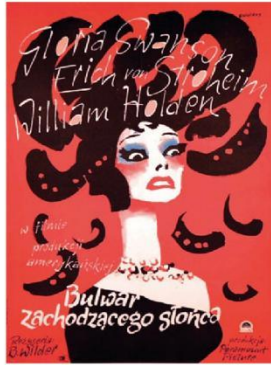

Ричард П. Lohse, Kunststoffe (Пластмассы и их использование), 1959 г.

Армин Хофманн, 125 лет - Stadt Theater Basel, 1960

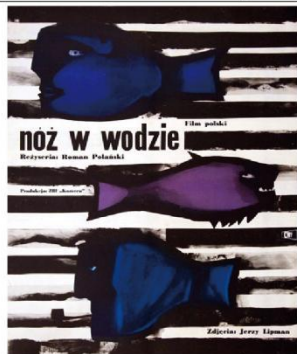
Польская школа

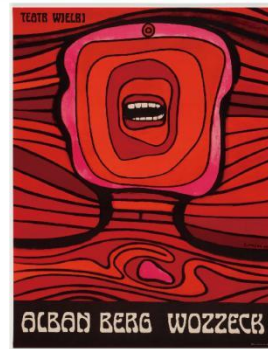
Вальдемар Свижи Boulevard du Crepuscule 1957 г.,

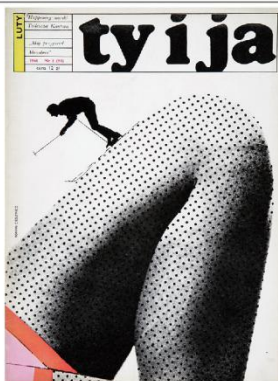
Катастрофа, афиша фильма

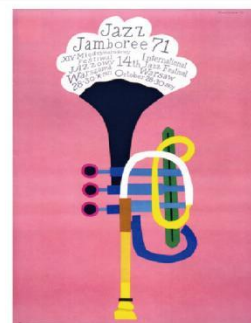
Ян Леница Le couteau dans l'eau, 1962

Ян Леница Альбан Берг 1966 г.

Роман Чеслевич Ты и я 1968.

Хенрик Томашевский
Джазовый джамбори, афиша концерта
1971 г.

Виктор Горький Кабаре 1973

Хенрик Томашевский ревью Польская, увертюра
1978 г.

Поп-арт

Энди Уорхол Кока-Кола 1962 г.

Энди Уорхол Кока-Кола 1962 г.

Энди Уорхол Большой суп Кэмпбелла банка 19с 1962 г.

Большой суп Кэмпбелла банка 19с 1962 г.

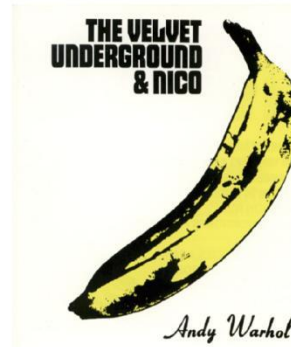
Выстрел Мэрилинс 1964 г.

Энди Уорхол Коробка Brillo 1964 г.

Энди Уорхол Корова Обои Людвиг Хольвайн, 1966 г.

Энди Уорхол Бархатный андеграунд И Нико 1967

Концептуализм

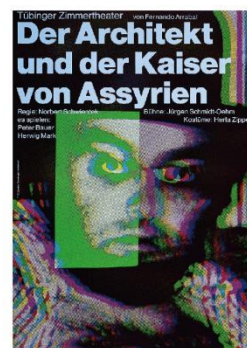
Фридер Гриндлер

Frieder Grindler Kaspar 1966

Фридер Гриндлер Каспар 1966 г.

Фридер Гриндлер Архитектор и император Ассирии 1969 г.

Фридер Гриндлер Ванцайтунг апрель 1976 г.

Фридер Гриндлер Ванцайтунг Февраль 1977 г.

Фридер Гриндлер Стенгазета Январь Людвиг Хольвайн 1977 г.

Фридер Гриндлер Разбитая банка 1978 г.

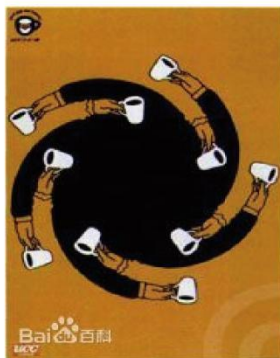
Japan poster

Таданори Йоко Tadanori Yokoo 1965

Таданори Йоко Koshimaki Osen 1965

Фридер Гриндлер Каспар 1966 г.

Фридер Гриндлер Ночь кукол 1966 г.

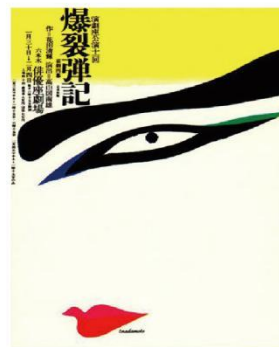
Таданори Ёку Плакат для набора члены отряда Тендзё Саджика 1967

Фридер Гриндлер Праведник 1968 г.

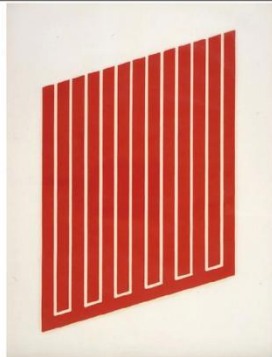

Фридер Гриндлер Архитектор и император Ассирии 1969 г.

Тадахито Надамото от Graphis Annual 69-70 1969 г.

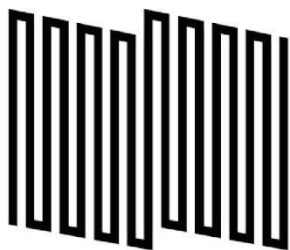
Минимализм

Дональд Джадд Минимализм плакат

Дональд Джадд Минимализм плакат

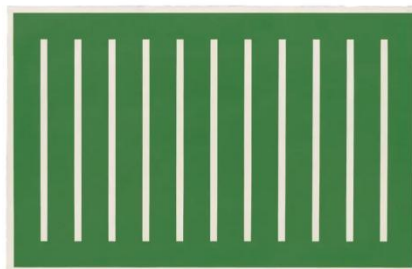
Дональд Джадд Минимализм плакат

Дональд Джадд Минимализм плакат

Дональд Джадд Минимализм плакат

Дональд Джадд Минимализм плакат

Элсуорт Келли Листья винограда III

Элейн Люстиг Коэн Ex Libris 17 1990

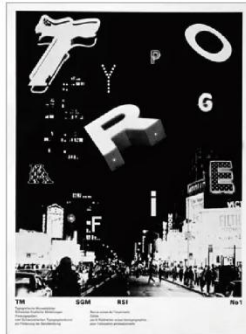
Новой волны

Вольфганг Вайнгарт Типографский процесс, № 3. Структуры календарного текста 1971-1972 гг.

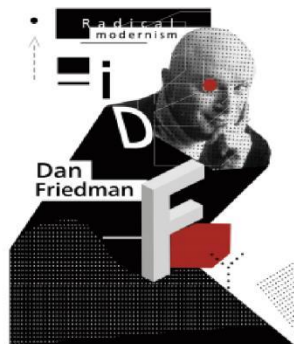
Вольфганг Вайнгарт Типографский процесс, № 4. Типографские знаки 1971-1972 гг.

Дэн Фридман Типографские ежемесячные листы обложка журнала 1971 г.

Вольфганг Вайнгарт Типографский процесс, № 2. Типографские знаки 1973

Дан Фридман модернизм

Вольфганг Вайнгарт Коробка Brillo

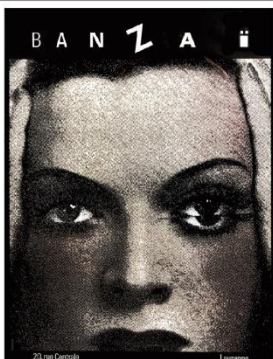

Билл, Макс около 1930 г. в Цюрихе 1977 г.

Эйприл Грейман Современный Плакат

пост-модерн

Вернер Йекер банза 1980

Никлаус Трокслер Маккой Тайнер 1980 г.

Розмари Тисси, Летний театр, 1981 г.

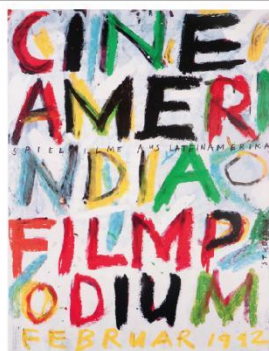
Вольфганг Вайнгарт Арт - кредит 81/82 1981 г.

Пол Брувайлер Filmpodium - Жан-Люк Годар 1985 г.

Ральф Шрайвогель Товарищ 1991 г.

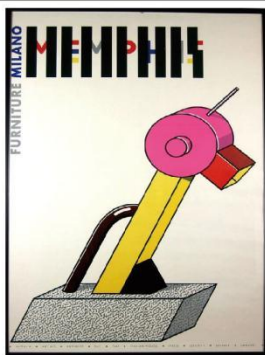

Пол Брувайлер Cine-Amerindia Filmpodium 1992 г.

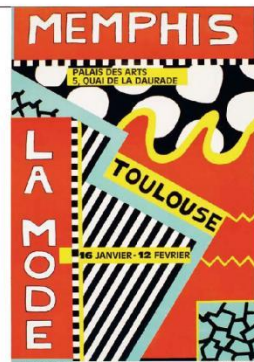

Бруно Монгуцци Кандинского - Кантональный художественный музей 1995 г.

Мемфис

Этторе Соттсас Таити 1981 г.

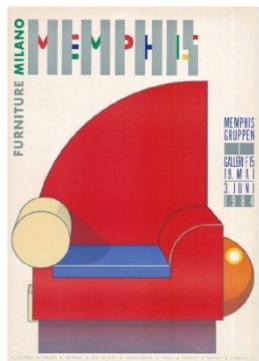
Габриэлла Марселла 1981 г.

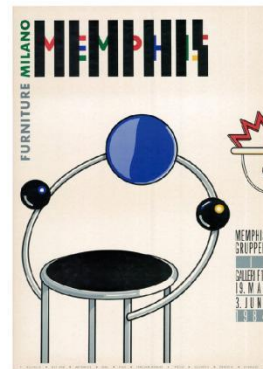
Новый международный стиль 1981 г.

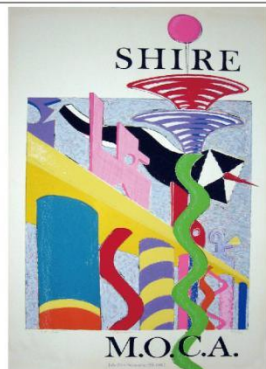
Микеле Де Луччи Лида Диван 1982 г.

Питер Шайр Bel Air 1982 г.

Этторе Соттсас Мемфис Мебель плакат 1984

Питер Шайр Мемфис плакат 1985 г.

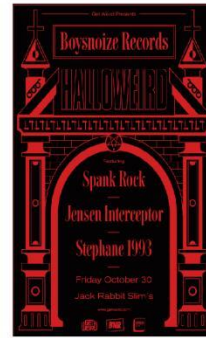

Натали дю Паскье Неопределенный Измеренный Определенный

Нео экспрессионизм

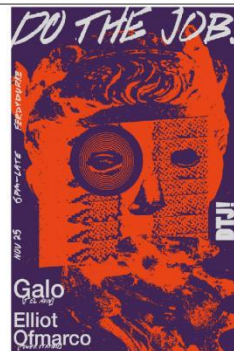
Дэвид Холл Журнал 1990 г.

Броди Каман Груз 1993 г.

Броди Каман 1993 г.

Броди Каман 1994 г.

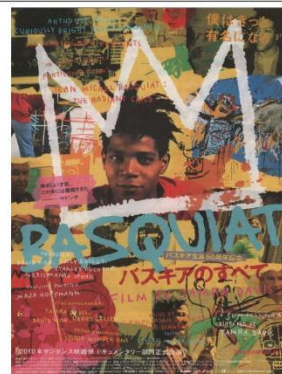
Жан-Мишель Баския 1995 г.

Жан-Мишель Баския Скелет морской рыбы

Жан-Мишель Баския БЕЗ НАЗВАНИЯ (КОРОНА)

Фридер Гриндлер 1997 г.