

Мартынова Наталья Владимировна

канд. пед. наук, доцент

Инь Фаи

студентка

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

Хабаровск, Хабаровский край

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАКАТ КИТАЯ: СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: авторы статьи утверждают, что современное развитие искусства плаката основывается на эклектике китайского искусства с западным. Отмечается, что с одной стороны, влияние «западного» сковывало развитие плакатного искусства Китая, а с другой, повлияло на появление такого феномена как «китайский стиль» (стиль «чжунгуо юаньсу» – использование благожелательных традиционных символов и изображений, является стилеобразующим элементом в плакатном искусстве). Также подчеркивается, что китайский плакат – особое явление в искусстве печатной графики, решающее социальные и политические задачи, сложно сочетающее в себе постоянство изменений, впитавшее в себя философию, культуру и традиции народного и изобразительного искусства Китая. Стилиевые особенности, современные тенденции развития «китайского» стиля, а также перспективы развития китайского плаката заслуживают пристального внимания и изучения.

Ключевые слова: художественный плакат, китайский стиль, западная эстетика, направления и тенденции развития.

Введение. Художественный плакат – одна из разновидностей печатной прикладной графики, предназначенный для расклейки на улицах города в общественных помещениях, или общественном транспорте (вагонах метро, автобусов и трамваев, поездах), по-прежнему актуальный вид рекламы, крупное по размеру изображение с кратким пояснительным текстом. В данном виде полиграфической продукции, создаваемой в агитационных, рекламных, информаци-

онных или учебных целях, художественный образ возникает благодаря взаимодействию слова и изображения.

Французский график Жюль Шере, считающийся по праву «отцом» плаката в современном его виде, сформулировал его основные принципы : «броскость» контрастных и ярких цветов; восприятие информации «на ходу» – лаконичность изображения и читаемость текста; при «первом» взгляде концентрация внимания на одной ключевой фразе или фигуре изображения.

В качестве источников композиционно-эстетических традиций художественного плаката нами рассматриваются произведения плакатов, тиражируемых типографским способом, с особым вниманием на сравнительный анализ культур Востока и Запада.

Цель настоящей работы – исследование художественных особенностей и направлений искусства плаката в Китае, новейших тенденций его развития.

Проблема взаимосвязи традиций и современности, направлений развития искусства плаката в Китае определяет актуальность данного исследования. Тема исследования связана и со спецификой организации образовательного процесса для будущих графических дизайнеров, граждан Китая, обучающихся по направлению «Графический дизайн» в русском вузе на факультете искусств и дизайна. Спецкурс «Художественный плакат Китая» рассматривается нами в русле изучения истории и практики графического дизайна на дисциплине «Проектирование». Учебное задание «художественный плакат» предусматривает выполнение студентами учебно-творческого задания в рамках курсового проектирования. Для того что бы выполнить проект студенты сначала изучают виды и стили плакатного искусства по различным источникам информации, делают визуальный анализ собранного фотоматериала работ признанных мастеров мира, которые для начинающих дизайнеров-графиков являются источниками вдохновения:

а) работы мастеров XIX – начала XX века, работавших в различных жанрах плакатного искусства и рекламы: «Жюль Шере, Пьер Боннар, Анри Тулуз-Лотрек, Теофиль-Александра Стейнлен, Альфонс Муха» [11];

б) работы западных художников и плакатистов: Люсьен Бернхард, Леонетто Каппьелло, Дж. М. Флэгга, Хэддон Сундблом, Хайнц Шульц-Нойдам, Адольф Кассандра, Александр Дюкс, Сол Басс, Рейнольд Браун, Массимо Виньелли, Роджер Кастел, Армин Хофман, Вольфганг Вейнгарт, Джеральд Холтом, Стив Фрикхольм, Джон Гилрой, Джим Фитцпатрик, Томаш Сарнека, Отль Айхер, Энди Уорхол, Милтон Глейзер, Шепард Фейри и рекламные агентства Saatchi & Saatchi, Grey Spain и др.;

в) героический плакат русских художников: Д.С. Моор, А.П. Апсит, Н.Н. Когоут, Н.М. Кочергин, А.А. Радаков; рекламный и сатирического плакат А.М. Родченко и В.В. Маяковского, В.Н. Дени, М.М. Черемных, В.В. Лебедева; работы мастеров советского плаката: А. Колосов, И. Гурович, В. Чайка, С. Булкин и Е. Михеева, А. Логвина и мн. др.;

г) идеи и художественные приемы, отраженные в работах художников китайского поп-арта и циничного реализма. Яркими примерами являются художники Ван Гуани, Ли Шань, Гао Цян и Гао Чжэнь, также известные как «братья Гао», Ши Синьнин, Лю Фэнхуа, Жэнь Сыхун, Шэн Ци, Ван Цзывэй, Юй Юхан, Фан Лицзюнь, Фэн Мэнбо, Гу Вэньда, Лю Вэй и многие другие [8]. (Wang Luyan, Xu Bing, Xu Tan, Xu Zhongmin, Yan Li, Yang Jiechang, Yang Jun, Yuan Shun, Zhang Jianjun, Zhang Wei, Zhao Gang (Gang Zhao), Zhao Suikang, Zheng Chongbin, Zhou Yunxia, Zhu Jinshi) [12];

д) анализ современных направлений плакатного искусства в русскоязычном журнале «Как», ежегодно освещающего тенденции и новации в графическом дизайне, коллекциях “Graphis Poster”, «ПроЮОдизайн» и в интернет-ресурсах, например, тематического сайта “Rene Warmer's Poster Page”, заслуживающего пристального внимания, поскольку он предоставляет пользователю широкий спектр информации о наиболее значимых событиях в мире дизайна, крупных международных выставочных площадках, публикациях, а также рассказывает о выдающихся художниках-плакатистах современности [8].

Основная часть. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что развитие китайского графического искусства идет по двум параллельным

направлениям: изучение мирового искусства и «подражание западному стилю и развитие собственного стиля китайского авангардизма, что определяет связь китайского искусства с западным. Китайские художники, с одной стороны, были скованы западными ограничениями, а с другой, благодаря этому, смогли проявить свои «особые черты». Следуя канонам эстетики Запада, китайские мастера создали собственный уникальный «китайский стиль» язык художественного символизма, благодаря чему их искусство относительно обособлено и воспринимается как синтез традиций и реальности. Культура страны выступает в понимании китайских художников сочетанием двух аспектов. Это отсылки к культуре эпохи феодализма и реконструкция «культурной революции» Мао Цзэдуна. Современные художники берут за основу визуальное восприятие, культурное разнообразие и богатство. Это стало возможным благодаря выходу на интернациональные выставочные площадки, следовательно, необходимо соответствовать мировым стандартам. Несмотря на это, многие художники жанра плаката продолжают идти по пути реконструирования древней традиции.

Многие современные плакатисты стали работать, используя традиционные элементы китайского стиля, что является важным звеном в искусстве Китая, интерпретируя иероглифическую письменность, лубочную графику, монохромную живопись и др., показывая тем самым многовековое культурно-творческое наследие. Довольно часто в композицию включается орнамент, цветовые соотношения, принятые в традиционных жанрах, героями могут выступать и персонажи народного эпоса. Данное направление носит название «интернационального». Видные представители указанного направления – знаменитые китайские мастера плакатного жанра: Кань Тайкеун, Хань Цзяин, Хэ Цзянпин, Тун Хо и др. [5–7]. Их произведения можно по праву считать уникальными образцами китайского плаката, не похожего ни на одно плакатное искусство в мире. Основные художественно-графические средства дизайнера в передаче смысловой нагрузки в современном плакате по-прежнему являются: фотография, коллаж, шрифтовые элементы, компьютерная и ручная графика.

В настоящее время форму и содержание мирового полиграфического искусства определяет художественное направление постмодернизма. В этом русле стилевое разнообразие художественного плаката, получает все большее развитие, а его формы все более многозначны и многослойны, визуально сложны, особенно в сочетании с другими стилями – от «строгой классичности ранних образцов к модерну, в наше время – это бесчисленные произвольные стилизации, эклектика и спецэффекты».

Большинство идей и художественных приемов в плакатном искусстве, заимствованных из модернизма, связаны с тем, что большинство художников активно работающих в этом направлении получили образование и опыт, а с ним и признание до наступления нового века, однако новейшую историю формирует плеяда молодых дизайнеров.

Крайне противоречивые события бурно развивающегося этапа новейшей истории, оказывают влияние и на развитие художественного плаката – он становится инструментом политико-социальной борьбы. В связи с этим получил широкое развитие шрифтовой плакат, который с молниеносной скоростью отражает события мирового масштаба. Шрифтовой плакат – незаменимый атрибут всемирных выставок и Арт-фестивалей, Олимпиады, а также вестник экологических катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, влекущих тяжкие последствия. Анализ образцов шрифтового плаката молодых художников Китая, дает нам основание думать, что многие из используемых сегодня приемов и принципов художественной работы со шрифтовыми композициями, цветом и спецэффектами, основанными на эклектике графических стилей, станут определяющими его визуальной язык в ближайшее десятилетие.

Отличительные особенности плаката в сравнении с афишей, прежде всего, состоят в том, что афиша является иллюстративным листом с объёмным количеством текстовой информации, тогда как плакат – это произведение агитационного или рекламного содержания с минимальным объёмом текста, но с запоминающейся, экспрессивной композицией [3]. Можно смело утверждать, что в Китайском плакате эта грань стирается. Порой изображение представлено це-

ликом из шрифтовых текстов с визуальными акцентами на ключевые фразы. Шрифтовые плакаты дают более длительное звучание событиям, различного идейного наполнения, например тематический плакат, связанный с экстренными случаями, который не назовешь агитационным, но выполняющими роли: информационно-гуманитарную и художественно-эстетическую. Как правило, плакаты содержащие тексты, вызывающие к поддержанию мира на земле, просты по форме, но глубоки по содержанию. Современный стиль шрифтового плаката характеризуется минимальным набором цветов и использованием типографических средств, содержащих простейшие геометрические элементы, линии, визуально выражающие сущность излагаемого текста. Плакаты, призванные поднять социально-значимые проблемы, должны быть особенно точны, социальный плакат требует от дизайнера острых и выразительных решений, что объясняет трудность задач, которые он обязан реализовать [8].

Фотография, трансформированная в рисунок, есть изобразительная основа для дизайнера. В восточном подходе к оформлению шрифтов, совершенно отличного от подхода западного, прослеживается тенденция самобытного развития шрифтового искусства. Примечательно, что это наблюдается в произведениях, не имеющих отношение к традиционной каллиграфии. Шрифтовой художественный плакат как неповторимое явление современного китайского искусства обладает огромным потенциалом и широкими перспективами дальнейшего развития.

Рис. 1. Шрифтовой плакат – леттеринг превращает плакат в психоделическое произведение – Rene Warmer's Poster Page

Важными понятиями в композиции художественного плаката Китая являются изображение, шрифт, цвет, колорит и композиция, строящаяся на соотношениях «низ – верх», «далёкое – близкое» и т. д. Грамотно выстроенная композиция позволяет воспринимать плакат как совокупность элементов, образующих смысловое единство. Основное средство выразительности в плакате – линия, проявляющаяся в изображении фигур, предметов, а также в оформлении шрифта или интерпретации орнамента. Цвет выступает в синтезе с линией и является помощником в организации композиционной цельности и завершённости [11].

Рис. 2. Экологически плакат о борьбе с пандемией COVID-19 –
Rene Warmer's Poster Page

Ещё одна отличительная особенность китайского плаката заключается в том, что зрительная информация воспринимается быстро. Дизайнеры активно

применяют техники и приёмы, позволяющие привлечь внимание. Одним из таких приёмов является цветовой контраст, а также «большая площадь светового потока. Приём «выпадение из системы» выделяет главное в однообразии. Приём трансформации предметов, например, рост растения из зерна, даёт возможность зрителю домыслить этот процесс. Часто используются стилизованные антропоморфные элементы, поскольку мимика и жесты оказывают более сильное воздействие на психику, чем надписи. Плакат, где элементы образуют геометрическую композицию или складываются в зрительный центр, благодаря близкому расположению друг к другу, всегда смотрятся наиболее выигрышно» [8].

Выводы. Рассматривая коллекции или отчеты онлайн-выставок мастеров плакатного искусства на информационном сайте “Rene Warmer's Poster Page”, в том числе и сайтах вузов, где обучаются графические дизайнеры – участники молодежных конкурсов плаката в Китае, можно сделать некоторые обобщения о современных тенденциях развития художественного плаката в Поднебесной:

1. Плакат как явление современного искусства Китая утрачивает иллюстративность. Стоит ещё раз отметить, что под плакатом понимается иллюстративная композиция, содержащая минимальный объём текста. Сегодня это искусство развивается на стыке многих жанров. В работах молодых плакатистов порой шрифт выступает главенствующим в композиции, и сопровождается лишь небольшим включением графических средств. Несмотря на то, что техника коллажа пользуется популярностью, в настоящее время активно развивается леттеринг (рис. 1). Шрифтовой плакат должно быть удобно, читать, он должен быть целостным и нести глубокую социально-важную идею. Шрифт придаёт работе ритмичности, динамизма, настроение. Совместно с графической составляющей шрифт (каллиграфия) формирует единый чувственно-эмоциональный образ, определяет эффект присутствия автора в работе.

2. В истории развития плакатного искусства Китая сложились различные стилистические, графические и композиционные приёмы. Основа любого из этих приёмов – символ, метафора, аллегория, особые условия художественной выразительности плаката. Символизм – главный инструмент дизайнера, помо-

гающий донести идею зрителю, по-иному, более глубоко взглянуть на вещи. В плакатах экологической тематики используется т.н. «природная метафора», включающая в себя природные состояния, погодные феномены. Главным катализатором тематических направлений современного плаката являются события всемирного масштаба (рис. 2). Сегодня экологическая обстановка в мире остаётся напряжённой, и главной задачей современного плаката является привлечение внимания мирового сообщества к данной проблеме, заставить задуматься, предупредить трагедию посредством мощного психологического воздействия с помощью графических средств. Работа-отклик молодых дизайнеров на колоссальную трагедию, связанную с темой борьбы с пандемией COVID-19, остающуюся актуальной не только в эти дни, но и, к несчастью, в ближайшие годы, требует особенной искренности и цельности решений, несмотря на многогранность темы [4]. Доказательством этому служат приведённые в статье работы китайских дизайнеров. Идея данных плакатов завершена, смысловая нагрузка на иллюстрации, выполненной на принципах композиционно-эстетических традиций «китайской» эстетики.

Здесь можно выделить два метода построения композиции современного плаката:

– «резкая метафора», довольно эффективный метод в современном искусстве плаката, который «соединяет далекие по смыслу понятия или их сочетание вызывающие повышенный интерес, будоражащий аудиторию. Зрелищная метафора, сдвигающая значение исходного изображения, расширяет его границы, наделяя дополнительной проясняющей и информирующей силой. Живая метафора стремится к иррадиации, семантическому разворачиванию за пределы назначенной ей функции в непредсказуемых направлениях индивидуальных трактовок;

– «нерезкая метафора» – некий оттенок образа, интонация, подтекст или гипертекст. В основном дизайнер создает такие метафорические интерпретации в основном интуитивно» [8]. Метафоричный образ есть некая ассоциация, придающая новое звучание привычным, зачастую, явлениям. Иными словами, «не-

резкая метафора» – явление более лёгкое и воспринимаемое больше на уровне чувств и эмоций.

3. В плакатном искусстве Китая популярен стиль минимализма, которому характерны простота и ясность понимания. Мгновенность передачи информации – главная визуальная функция современного плаката, позволяющая зрителю считывать важную информацию. Лаконичность как основная графическая характеристика выражена в минимальном наборе символов, графических средств и шрифтов, трёхцветном наборе.

Рис. 3. Серия плакатов, основанных на художественном принципе “eye-stopper” – Rene Warmer's Poster Page

4. В век глобальной компьютеризации в конце XX столетия появление компьютерной графики открыло дизайнерам новые возможности. При помощи графических редакторов дизайнеры могут воплощать самые смелые решения. Несмотря на это, не утратилось значение ручной графики, она может выступать как самостоятельным способом выполнения работы, так и комбинироваться с современными технологиями. Современная тенденция массового плаката основывается на образно-графической выразительности и её принципах: одно-

10 <https://phsreda.com>

значности, лаконичности, быстроты восприятия, синхронности. Хороший современный плакат основан на художественном принципе “eye-stopper” – он фокусирует взгляд зрителя на себе [8] (рис. 3).

Заключение. Данная статья не претендует на полное обобщение в исследовании специфики современного художественного плаката как современного объекта дизайн-проектирования и требует своего дальнейшего изучения. Тем не менее, предложенный материал будет способствовать систематизации и обобщению информации, иллюстративный материал позволяет расширить представления о художественно-коммуникативных особенностях современного плаката.

Проведенный анализ тенденций развития современного плакатного искусства Китая позволяет утверждать, что выделяются такие его особенности:

- главное значение отводится простой и гармоничной композиционной структуре;
- метафора есть способ передачи смыслового содержания; – усилению восприятия информации способствует широкий проток фона;
- характерными чертами являются символизм и цветовая аскетичность;
- леттеринг превращает плакат в психоделическое произведение.

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что одним из актуальных направлений в современном графическом дизайне Китая является «...акцент на образности, национальной символике цвета в плакате. Принятые китайской традицией пять основных цветов (красный, жёлтый, синий-зелёный, чёрный и белый) являются смысловой основой, составляющей художественное решение выразительности плаката» [9]. «В XXI веке китайское искусство плаката переживает период активного обращения к национальному культурному наследию, традициям классического изобразительного и народного искусств, с использованием благожелательной символики. Современные художники-плакатисты все чаще прибегают к лубочно-анимационному стилю графики – традиции своей культурной среды, чем демонстрируют приверженность направлению «чжунгуо юаньсу» [4], и, выявляя и художественно переосмысливая реаль-

ность, сохраняют национальное культурное наследие, делая его уникальным и узнаваемым в мире» [9].

Вывод. Анализ современных тенденций в плакатном искусстве Китая позволяет предположить, что перспективы его развития состоят в эклектике стилей, совмещении ручной и компьютерной графики с визуальными технологиями GIF и элементами, способными оказывать всестороннее эмоционально-чувственное воздействие на зрителя.

Список литературы

1. Ван М. Художественно-коммуникативные особенности современного плаката: новейшие концепции и тенденции развития в зарубежной практике. Автореф. дис. ... канд. искусствоведения / М. Ван. – СПб., 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cheloveknauka.com/hudozhestvenno-kommunikativnye-osobennosti-sovremennogo-plakata-noveyshie-kontseptsii-i-tendentsii-razvitiya-v-zarubezhno#2> (дата обращения: 06.06.2020).

2. Ван Ф. Современное искусство Китая в контексте мирового художественного процесса: дис. ... канд. искусствоведения / Ф. Ван. – 212 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/sovremennoe-iskusstvo-kitaya-v-kontekste-mirovogo-khudozhestvennogo-protsessa> (дата обращения: 05.05.2020).

3. Лю Ц. Шрифтовой художественный плакат: традиции и современность: дис. ... канд. искусствоведения / Ц. Лю. – СПб., 2008. – 175 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dslib.net/muzee-vedenie/shriftovoj-hudozhestvennyj-plakat-tradicii-i-sovremennost.html> (дата обращения: 02.06.2020).

4. Лю Ц. Перспективные тенденции в развитии шрифтового художественного плаката в начале XXI в. / Ц. Лю. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-tendentsii-v-razvitii-shriftovogo-hudozhestvennogo-plakata-v-nachale-xx> (дата обращения: 02.06.2020).

5. Русакова А.С. Основные типы современного китайского плаката / А.С. Русакова // Художественное наследие и современность: сборник научных трудов. Вып. 5. Предметы и пространства искусства: материалы межвузовской научно-практической конференции аспирантов и студентов (Санкт-Петербург, 11 февраля 2009 г.). – СПб.: Астерион, 2009. – С. 119–130.

6. Русакова А.С. Иероглиф и его роль в композиции современного китайского плаката / А.С. Русакова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена [Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences]. – СПб., 2009. – №97. – С. 285–290.

7. Русакова А.С. Роль художественной традиции в китайском плакате конца XX начала XXI века / А.С. Русакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://do.gendocs.ru/docs/index-321554.html> (дата обращения: 06.06.2020).

8. Туйсина Д.М. Минимализм в дизайне экологических плакатов / Д.М. Туйсина, А.Ю. Филиппова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2018. – №30 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=35122582> (дата обращения: 05.05.2020).

9. Фаи И. Особенности стиля Чжунгуо Юаньсу в плакатном искусстве Китая: материалы секционных заседаний 60-й студенческой научно-практической конференции ТОГУ: в 2 т. Т. 2 / И. Фаи, В.В. Мартынов. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2020. – С. 200–205.

10. Пань Ч. Краткий анализ «Авангарда» в китайском искусстве / Ч. Пань, Ч. Сяо // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – Краснодар: Наука и образование, 2015. – №2. – С. 46–48 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=23101728> (дата обращения: 16.06.2020).

11. Попова Н. Плакат как вид изобразительного искусства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://klauzura.ru/2019/01/plakat-kak-vid-izobrazitelnogo-iskusstva/>

12. «China» on Display for European Audiences? The Making of an Early Travelling Exhibition of Contemporary Chinese Art-China Avantgarde (Berlin/1993). – URL: <http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/article/view/9129/3103> (date of access: 06.06.2020).