

УДК: 74.01/.09

Лю Бао
ООО «Tan waner E-commerce»
КНР, Далянь район Кайфа, ул.Луныгу 223, номер 202 ,116600
liu.bao@mail.ru
ORCID: <http://orcid.org/0009-0003-8364-8688>
Аспирант НГУАДИ второго курса
Научный руководитель: Нечаев Михаил Геннадьевич

Ценность и значение традиционного китайского искусства тушью в иммерсивном дизайне сцен цифрового медиаискусства

Аннотация

Как часть традиционного китайского искусства искусство тушью обладает особой художественной концепцией и формой выражения, которые могут привнести уникальные культурные коннотации в иммерсивный дизайн сцены. Благодаря цифровым медиа, традиционное искусство туши можно объединить с современными технологиями для создания эффекта погружения, а художественную концепцию и эмоции, содержащиеся в искусстве чернил, можно объединить с иммерсивными технологиями, чтобы вызвать у аудитории более глубокий эмоциональный резонанс и художественный опыт. Создание более инновационного и перспективного иммерсивного опыта, то есть наследование и развитие традиционного искусства, также может подарить зрителям глубокие художественные переживания, расширить эстетическое самовыражение и творческое пространство, а также способствовать культурному обмену и распространению информации. Это имеет огромную ценность и значение. Такое трансграничное слияние форм искусства принесет новые возможности и жизненную силу художественному и культурному обмену.

Ключевые слова: искусство тушью, художественная концепция, цифровое медиаискусство, иммерсивный дизайн сцены, наследие и инновации.

Liu Bao
Dalian Tan Wannner E-commerce Co., Ltd
China, Dalian, region Kaifa , st,Longgu 223, No.202, 116600.
liu.bao@mail.ru
ORCID: <http://orcid.org/0009-0003-8364-8688>
Second-year postgraduate student of NSUADA
Scientific adviser: Nechaev Mikhail Gennadievich

The value and significance of traditional Chinese ink art in the immersive design of digital media art scenes

Abstract

As part of traditional Chinese art, ink art has a special artistic concept and form of expression that can bring unique cultural connotations to immersive stage design. Thanks to digital media, traditional ink art can be combined with modern technology to create an immersive effect, and the artistic concept and emotions contained in ink art can be combined with immersive technology to evoke a deeper emotional resonance and artistic experience in the audience. Creating a more innovative and promising immersive experience, that is, inheriting and developing traditional art, can also give viewers deep artistic experiences, expand aesthetic expression and creative space, and promote cultural exchange and dissemination of information. It has great value and significance. This cross-border fusion of art forms will bring new opportunities and vitality to artistic and cultural exchange.

Key words: ink art, artistic concept, digital media art, immersive stage design, legacy and innovation

Введение. Традиционное китайское искусство тушью, олицетворяющее богатое культурное наследие и эстетические ценности Китая, что стало неотъемлемой частью мирового художественного наследия. С развитием технологий и цифровых медиа возникает интерес к возможностям интеграции этой древней формы искусства в современную сферу визуальной коммуникации. Рассмотрение этой темы позволит более глубоко понять влияние традиционной культуры Китая на современное искусство и откроет новые возможности для творческого взаимодействия между прошлым и настоящим.

Учёный в области этики и государственной политики Франк Поппер, утверждал: «Для меня не существует концептуального различия между прошлым и будущим в искусстве. Если произведение не может постоянно существовать сегодня, то оно не имеет никакой ценности для мышления. Поэтому произведения греков, египтян и других живописцев разных периодов уже нельзя рассматривать как искусство прошлого – возможно, сегодня эти произведения будут более энергичными, чем в прошлом. Само искусство не будет развиваться; что продолжает развиваться, так это мысли людей, и по мере изменения идей, меняются и способы выражения» [Фрэнк П., 1999, с. 126]. С наступлением цифровой эпохи живопись тушью больше не ограничивается монотонной формой бумаги и ручки. Ее характеристики визуального искусства идут в ногу со временем. С развитием цифрового искусства иммерсивный дизайн сцен для медиа-арта постепенно стал новой тенденцией в художественном выражении. Сочетание искусства тушью с медиаискусством и изучение темы иммерсивного дизайна сцены может не только обогатить выражение

искусства, но и привнести новый визуальный опыт для аудитории. Причина, по которой произведения на цифровых носителях считаются визуальным искусством, заключается в том, что они в основном передают информацию и описывают творчество художника с помощью визуальных элементов. Создание визуала на основе цифровых медиа-произведений является для художников одним из важных способов выразить свои идеи и эмоции. В процессе создания цифрового медиаискусства художники обычно используют компьютерное программное обеспечение и оборудование для обработки и редактирования изображений. Эти инструменты могут помочь добиться более точных и сложных графических эффектов, чтобы лучше выразить свое мнение и эмоции. Так, художники могут использовать программное обеспечение для обработки изображений, чтобы регулировать яркость, контрастность и цветовой баланс исходного изображения для достижения желаемого нового эффекта. В то же время они также могут использовать компьютерное оборудование для создания специальных эффектов, таких как трехмерные модели, анимация и виртуальная реальность, для повышения выразительности и глубины изображений. Метод презентации работ цифрового медиаискусства также играет важную роль в выражении замысла художника. Они могут отображаться через электронные экраны, проекторы, оборудование виртуальной реальности и т.д. – выбор нужного метода отображения позволяет художнику наилучшим образом раскрыть свои художественные намерения. Например, для презентации изображений большого размера художники могут использовать проекцию на большой экран, чтобы усилить визуальное воздействие и участие аудитории; они также могут использовать оборудование виртуальной реальности для создания захватывающего художественного опыта, позволяющего аудитории глубже понять и почувствовать его точку зрения и эмоции.

Визуальные особенности искусства чернил. Живопись тушью — это форма живописи с использованием чернил в качестве носителя. Она имеет долгую историю и восходит к династии Хань в Китае. Благодаря своим уникальным визуальным художественным особенностям эта традиционная живопись стала одной из жемчужин в сокровищнице мирового искусства. Эти характеристики делают ее формой искусства с уникальным обаянием и ценностью, которую любят и лелеют люди. Искусство тушью как представитель традиционной китайской культуры с момента своего зарождения показало свою уникальность, совершенно отличную от других западных искусств. Оно демонстрирует не только свое неповторимое очарование, но и глубокий культурный подтекст. Во-первых, свойство чернил иметь одновременно и плотное, и легкое визуальное ощущение является одной из его уникальных художественных особенностей. В творческом процессе художник использует сочетание воды и чернил для создания глубокого и мелкого переплетения, богатого слоя живописных эффектов. Поэтому чернильная живопись имеет уникальную поэзию и очарование, а зритель наслаждается спокойной,

элегантной красотой. В то же время уникальные визуальные эффекты чернил также отражают их оригинальную эстетическую концепцию. В традиционной китайской культуре, где особое внимание уделяется гармоничному единству природы и человека, чернильная живопись является кристаллизацией этой концепции. Благодаря сочетанию оттенков и вырисовывающихся визуальных образов, чернильная живопись демонстрирует тонкую связь между природными изменениями и человеческими эмоциями, а также показывает духовное стремление, выходящее за рамки материи. Во-вторых, искусство туши придает большое значение использованию элементов моделирования, таких как точки, линии и поверхности, которые являются основными компонентами изображения. Точка – это основная единица, составляющая чернильную живопись, которая может создавать богатые эффекты изображения через проницаемость, размер, форму и другие изменения. В живописи тушью точки могут быть использованы для отображения деталей и текстуры объекта, а также для создания ритма и акцента в картине. Линия — один из важнейших элементов моделирования в живописи тушью. За счет изменения толщины, направления и твердости линии можно выразить очертания, форму и динамику объекта. В живописи тушью линии выполняют не только функцию моделирования, но и функцию эмоционального выражения. Разные линии могут передавать разные эмоции и художественные концепции. Поверхность — это элемент, используемый для выражения площади и объема объектов на картинах тушью. Он изменяется в зависимости от размера, формы и направления поверхности и может создавать богатые эффекты. В живописи тушью поверхность может не только выражать форму и текстуру, но также создавать ощущение пространства и многослойности изображения. В произведениях этим элементам придается уникальное художественное выражение. Художник создает богатые и разнообразные эффекты изображения, гибко используя точки, линии, поверхности и другие элементы моделирования, демонстрируя неповторимое очарование искусства тушью. Кроме того, визуальные художественные характеристики традиционной техники также отражаются в ее композиции, цвете, художественной концепции и других аспектах. С точки зрения композиции, уделяется внимание балансу между целым и частями, и получается уникальный визуальный эффект благодаря продуманному расположению объектов. В то же время поверхность для чернил также участвует в создании ощущения пространства посредством потока линий и использования различных цветов. С точки зрения цвета, в чернильной живописи преобладает цвет чернил, и насыщенные цветовые эффекты создаются благодаря изменению интенсивности, сухости и влажности этого цвета. В то же время чернильная живопись также фокусируется на символическом значении цвета и эмоциональном выражении, где цвета могут передавать различные эмоции и концепции. Инь Шуанси указывал: «Разница между современной и традиционной живописью тушью

заключается в гуманистическом подтексте и духовном стремлении первой, то есть она берет на себя ответственность за выражение духовно-психологического состояния и эстетического вкуса современных людей. При этом важно, что изменения и развитие современной живописи тушью должны начинаться с поиска языковых ресурсов и точек роста стиля в традиционной китайской живописи, с особым акцентом на «сердечный» аспект «отношений разума и материи» в художественном творчестве» [Инь Шуанси, 1999 с. 19]. С точки зрения настроения, чернильная живопись фокусируется на поэтичности и очаровании картины, передавая через изображение картины духовное стремление, выходящее за рамки материи. В то же время чернильная живопись также фокусируется на эмоциональном выражении через использование мазков и сочетание цветов, чтобы передать внутренние эмоции и чувства художника. Композиция часто стремится к лаконичности и легкости благодаря потоку линий, использованию цвета и созданию настроения, создавая уникальный визуальный эффект, который передает духовное стремление, выходящее за рамки материи.

Уникальность цвета чернил в визуальном искусстве. Цвет чернил является основным цветом в традиционной китайской живописи и несет в себе глубокий культурный смысл и уникальный визуальный опыт. Красота чернил заключается не только в их глубине и тайне, но также в эмоциях и художественной концепции, которые они передают. Цвет чернил имеет особый статус в традиционной китайской культуре. С древних времен чернила были обязательным атрибутом литераторов и поэтов. Они выражали свои внутренние эмоции и мысли с помощью пера и туши. В традиционной культуре Китая цветные чернила наделены богатым символическим значением. Черный олицетворяет тайну, глубину и торжественность, а белый — чистоту, элегантность и свежесть. Переплетение этих двух цветов создает неповторимый зрительный эффект. Визуальное восприятие чернил уникально. Когда мы видим написанную тушью пейзажную картину, нас поражает ее величественный темперамент. Черные вершины, белые облака оживают под пером художника. Это визуальное ощущение исходит не только от композиции и цветового сочетания картины, но и от эмоций и мыслей внутри художника. В то же время цвет чернил также очень разнообразен и может сливаться с другими цветами, формируя различные оттенки и цветовые эффекты. Это свойство делает чернила более выразительными в живописи. В традиционной китайской культуре мастера часто используют эту способность чернил менять цвет, чтобы выразить различные чувства и мысли. Например, густые чернила позволяют показать грустные, страстные эмоции, а легкие — эмоции спокойные, безразличные. Это эмоциональное выражение придает чернилам более глубокий смысл и значение в живописи. Как один из основных цветов традиционной китайской живописи, чернила имеют высокую художественную ценность, это не только цвет, но и художественная форма и способ выражения. Используя чернила, художник

может выразить свои внутренние чувства и мысли, а также передать эстетические концепции и духовные стремления традиционной китайской культуры. В современном обществе, с развитием науки и техники, и эстетическими изменениями предпочтений у людей, средства выражения в традиционной живописи также сталкиваются с новыми проблемами и возможностями, но независимо от того, как меняется время, эта художественная традиция как уникальная форма искусства и выражения будет продолжать играть важную роль в традиционной китайской культуре.

Гибкие средства и методы формирования. Искусство чернил как форма искусства Востока всегда привлекало внимание любителей мировой культуры своим уникальным языком пера и чернил, и глубоким смыслом. Оно не только олицетворяет суть восточного искусства, но и является важной частью культурного наследия человечества. Формальный язык чернильной живописи, проистекающий из природы, сливается с ней, демонстрируя гармоничный симбиоз человека и природы.

Метод кисти в искусстве чернил :

Изобразительные инструменты являются ядром чернильного искусства. Благодаря использованию кисти создаются постоянно меняющиеся линии и богатый уровень цвета чернил. Мазок кистью включает в себя центр, боковые стороны, реверс и перетаскивание. Каждый мазок имеет свою уникальную форму и текстуру, например, прямолинейность центра, насыщенность боковых сторон, энергичность реверса и элегантность движения. Гибкое использование кисти делает произведения искусства тушью полными жизненной силой, а изменения толщины, прямолинейности, виртуальности и реальности также несут в себе силу. Движениями кисти художник создает линии либо сильные и мощные, либо мягкие и нежные, оказывающие на людей сильное визуальное воздействие.

В рекламе «Street Fighter Game N Ink Style» чернила используются в качестве элементов спецэффектов для усиления визуального воздействия (ил. 1). Они помогают выразить деформацию и трансформацию, усиливают боевой дух изображения, особенно на стыке движений. Если бы не гибкая и изменчивая форма чернильных точек и линий, воздействие и шокирующий эффект картины были бы значительно снижены.

Ил. 1. Реклама «Street Fighter Game N Ink Style».
Fig. 1. Advertisement «Street Fighter Game N Ink Style».

Цвет чернил :

Цвет чернил является важным элементом в искусстве туши: посредством различной концентрации, яркости и изменения цвета он выражает уровень и художественную концепцию произведения. Цвет чернил можно разделить на густые и легкие, сухие и влажные. Густые чернила тяжелые, легкие — воздушные. Благодаря умелому использованию цвета чернил художник может не только выражать естественные и выразительные формы, но и передавать свои мысли и эмоции.

Композиция — это «скелет» искусства тушью. Благодаря разумной компоновке и расположению работа обретает поддержку и жизненную силу. Изображение стремится к простоте, но не к упрощению, и уделяет внимание взаимосвязи между макетом и целым. В композиции художник хорошо использует такие приемы, как пустое пространство, виртуальность и реальность, первичность и вторичность, чтобы создать воздушное и глубокое пространство изображения. Такая гибкость композиции приносит в искусство тушью безграничные возможности. Кроме того, благодаря грамотному расположению в картинной плоскости художник может создать более напряженный эффект изображения, тем самым отражая ощущение силы. Это чувство берёт начало в сбалансированности и цельности композиции, что придаёт полотнам уникальную визуальную выразительность.

Образы в искусстве тушью. Изображение — это «душа» искусства, это слияние субъективных чувств автора и объективных предметов. Использование образов придает живописи тушью более глубокий смысл и значение. Посредством преувеличения, деформации и реорганизации предметов, а также гибкого управления кистью и чернилами художники показывают красоту и подвижность природы, а также передают любовь и трепет перед жизнью. Эта гибкость образов придает туши бесконечную жизненную силу.

Инновации и развитие в искусстве туши. С изменением времени и

развитием общества искусство чернил также постоянно обновляется и развивается. Ян Госинь отметил в статье «Искусство в эпоху постмедиа», обсуждая влияние цифровых технологий на современную каллиграфию: «Новые технологические средства массовой информации, состоящие из видео и компьютеров на основе цифровых технологий, достигли ключевых достижений. Появление цифровой фотографии, сетевого искусства, видеоарта, саундарта, компьютерной анимации, мультимедийных инсталляций и интерактивных инсталляционных работ не только запустили новые художественные движения, и создали новые средства выражения, но они также оказали значительное влияние на традиционные жанры искусства, такие как живопись и скульптура. С этой точки зрения новые формы творчества фактически изменили само древо искусства. Здесь приходится проводить различие между более традиционными техническими медиа (фотография и кино) и новыми медиатехнологиями (видео и компьютеры), с одной стороны, и живописью и скульптурой, с другой – последние до этого не назывались медиа. Теперь их следует отнести к нетехническим традиционным СМИ. Благодаря опыту, полученному в результате применения новых технологических медиа, мы можем пойти еще дальше. Можно сказать, что успех новых медиа обусловлен не только тем, что они развивают новые формы и возможности для искусства, но и тем, что они позволяют нам по-новому понять традиционные художественные методы. Под влиянием новых средств массовой информации и с целью сохранить свою жизнеспособность традиционные СМИ претерпевают революционные изменения» [Госинь Я, Баньяо Л., 2009].

Выводы. Новое поколение художников, работающих в технике туши, больше не ограничивается традиционными нормами в выборе материалов и композиции. Вместо этого они используют полезные элементы западного современного искусства и традиционной китайской культуры, чтобы попробовать новые техники выражения и формальные языки. Такие инновации и развитие привнесли в искусство тушью новую жизненную силу, позволив ему засиять новыми красками в современном обществе. Кроме того, визуальный опыт рисования тушью в цифровом медиаискусстве также отражается в его уникальном исполнении цвета, света и тени. В качестве основных цветов используются черный, белый и серый, сочетающие толщину чернил и объём воды, чтобы создать уникальный цветовой эффект. В цифровом же медиаискусстве можно использовать специальные цвета и эффекты света и тени, чтобы имитировать эффект чернильного искусства, делая работу более очаровательной и атмосферной.

Список литературы:

1. Госинь Я, Баньяо Л. Трансформация пейзажа // Издательство Hebei Fine Arts, - 2009. – Вып.12

2. Инь Шуанси. Вопросы о форме и концепции - мой взгляд на «приглашенную выставку коллекции современных чернил» // Иллюстрированный журнал Цзянсу. — 1999. — Вып.3. — С. 19
3. Фрэнк П. История визуального искусства / пер. Чэнь Юэлей. — Шанхай: Шанхайское издательство изящных искусств.

References

1. Frjenk P. Istorija vizual'nogo iskusstva / per. Chjen' Jujelej. — Shanhaj: Shanhajskoe izdatel'stvo izjashhnyh iskusstv.
2. Gosin' Ja, Ban#jao L. Transformacija pejzazha // Izdatel'stvo Hebei Fine Arts, - 2009. — Vyp.12
3. In' Shuansi. Voprosy o forme i koncepcii - moj vzgljad na «priglashennuju vystavku kollekcii sovremennyh chernil» // Illjustrirovannyj zhurnal Czjansu. — 1999. — Vyp.3. — p. 19.

Материал передан в редакцию 31 марта 2024 г.