ТАН И
Соискатель РГХПУ им. С. Г. Строганова
e-mail: 156105598@qq.com

TAN YI
Graduate student of the Russian State University of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 156105598@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_3_1_224_229

СИНТЕЗ АБСТРАКТНЫХ ФОРМ И ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ ЭСТЕТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ НА ПРИМЕРЕ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЛИНЬ ЛЭЧЭНА (林乐成)

THE SYNTHESIS OF ABSTRACT FORMS AND TRADITIONAL CHINESE AESTHETICS IN MODERN INTERIOR DESIGN, EXEMPLIFIED BY THE MONUMENTAL ART OF LIN LECHENG (林乐成)

В докладе рассматривается проблема интеграции абстрактной монументальной живописи в современную архитектурную среду Китая. Автор анализирует, как после периода Реформ и открытости архитектурный дизайн страны начал акцентировать внимание на простых геометрических формах и эффективном использовании пространства. Особое место в исследовании занимает творчество Линь Лэчэна (林乐成) — в частности, его монументальная тканевая картина «Горы высоки, воды долги» (山高水长, 22×4 м), размещённая в Художественной академии Цинхуа. В работе обосновывается, что использование абстрактного языка точек, линий и плоскостей в сочетании с мягкой текстурой текстиля создаёт уникальный философский диалог в пространстве интерьера, превращая монументальное произведение в стилеобразующий фактор современной архитектуры. Синтез традиционной эстетики и современного абстрактного выражения открывает новые горизонты для развития монументального искусства в архитектурной среде.

This paper examines the integration of abstract monumental painting into the contemporary architectural environment of China. The author analyses how, following the Reform and Opening-up period, Chinese architectural design began to emphasise simple geometric forms and the efficient use of space. Special attention is given to the work of Lin Lecheng (林乐成), particularly his monumental textile painting Mountains High, Waters Long (山高水长, 22×4 m), installed at the Academy of Arts and Design, Tsinghua University. The study argues that the use of an abstract visual language of points, lines and planes — combined with the soft texture of textile — generates a unique philosophical dialogue within the interior space, transforming the monumental work into a style-defining element of contemporary architecture. The synthesis of traditional Chinese aesthetics and modern abstract expression offers new perspectives for the development of monumental art in the built environment.

Ключевые слова: абстрактная монументальная живопись, китайская эстетика, интерьер, Линь Лэчэн, текстильное искусство, синтез традиции и современности.
Keywords: abstract monumental painting, Chinese aesthetics, interior, Lin Lecheng, textile art, synthesis of tradition and modernity.

1. Введение: абстракция и традиция как два полюса китайского искусства

Проблема соотношения традиционного художественного наследия и современного абстрактного языка занимает одно из центральных мест в теории и практике китайского искусства XX–XXI веков. Начиная с 1930-х годов, когда западная теория абстракции впервые соприкоснулась с китайской художественной культурой, перед художниками встал вопрос: как сохранить глубинный дух национальной традиции, опираясь при этом на новые формы выражения?

В тот период художники Лю Хайсу (刘海粟), Линь Фэнминь (林风眠), Чэнь Баои (陈抱一), Ни Иде (倪贻德) и другие начали исследовать собственный современный художественный язык Китая, заимствуя элементы различных западных направлений, но сосредотачивая внимание на сохранении и развитии китайского традиционного художественного духа. В октябре 1932 года художник Ни Иде в «Манифесте общества Джуэлань» (决澜社宣言)

провозгласил стремление «выразить бурный дух с помощью “обнаженной” жизни, используя новые техники для выражения духа новой эпохи».

Эта ранняя практика заложила твёрдую основу для стремительного возрождения абстрактной живописи в Китае в 1980-х годах, когда после десятилетий культурной изоляции художественный мир испытывал острую жажду новизны. Настоящий доклад рассматривает эту традицию через призму современного монументального творчества Линь Лэчэна (林乐成), обращая особое внимание на пространство интерьера как среду диалога между абстрактной формой и национальной эстетикой.

2. Традиционный узор как основа абстрактного языка

Искусство узоров занимает особое место в традиционном китайском искусстве. Узоры не просто служат украшением — они несут в себе древние ритуальные законы, на протяжении многих поколений оказывая значительное влияние на жизнь и художественную культуру. Особенно ярко это прослеживается в бронзовых изделиях и орнаментальных системах периода Западной Чжоу, где развитие форм подчиняется строгим философским принципам, отражающим характерные черты классической китайской эстетики.

Линь Лэчэн глубоко усвоил суть этой традиции дизайна узоров. В своей творческой практике он умело извлекает художественную сущность из внешнего вида и глубинной структуры повседневной жизни, применяя абстракцию для выстраивания отношений между объектом и формами, изображениями и концепциями. Техники деформации и преувеличения в его работах не искажают реальность, но выделяют формальную красоту, придавая произведениям одновременно строгость и насыщенность цветом, сложность и концентрированность.

Особого внимания заслуживает острое чувство линии у Линь Лэчэна: гибкое и живое использование линейного языка создаёт в его работах то, что можно назвать «едва уловимой живостью и непредсказуемой красотой» — качество, восходящее к каллиграфической традиции и одновременно совершенно современное по своему визуальному воздействию.

3. Чёрно-белая абстракция: «Ночь в пустыне»

В области чёрно-белой абстрактной живописи Линь Лэчэн проявил выдающийся индивидуальный «авторский почерк». Работа «Ночь в пустыне» (大漠夜色) (Рис. 1) наглядно демонстрирует его метод: через аб-

Рис. 1 Линь Лэчэн (林乐成). «Ночь в пустыне» (кит. 大漠夜色). 170×190 см (триптих). 2005. Шерсть. Художественный музей Гуаньшань Юэ

стрaктное выражение ночной сцены художник подчёркивает динамику и живость, создаваемую светом и тенью.

Художник соблюдает основные принципы композиции — плоскостную организацию, контраст чёрного и белого, переход между пустотой и реальностью — одновременно уделяя тонкое внимание эмоциональному использованию точек, линий и поверхностей. Переплетение света и тени, реальности и иллюзии усиливает философский характер произведения, позволяя ему превзойти простое изображение реальности и войти в более глубокое символическое и эмоциональное пространство.

Там, где границы чёрного и белого чётко определены, они получают мягкий переход благодаря рассеянным между ними частицам противоположных цветов. Этот приём не только добавляет визуальную глубину, но и символизирует взаимозависимость и единство всего сущего — слияние инь и ян, гармоничное сосуществование противоположных сил в природе. Сосуществование дюн и лунного света в этой работе символизирует гармонию космоса, взаимодополнение макро- и микромиров, отражая глубокое понимание художником даосской философии.

4. Монументальная картина в архитектурном интерьере: «Горы высоки, воды долги»

После периода Реформ и открытости архитектурный дизайн Китая постепенно двинулся по пути модернизации, акцентируя внимание на простых геометрических формах и эффективном использовании пространства. В рамках этого процесса начал складываться новый тип взаимоотношений между монументальным произведением и архитектурной средой, когда произведение перестает быть лишь украшением стены и становится стилеобразующим фактором интерьера.

Монументальная тканевая картина «Горы высоки, воды долги» (山高水长) (Рис. 2), размещённая в Художественной академии Цинхуа (清华大学美术学院, бывший Центральный институт прикладного искусства),

является ярким примером этой тенденции. Высота произведения составляет 22 м, ширина — 4 м; сам масштаб создаёт мощный визуальный эффект, органично взаимодействующий с архитектурным пространством.

Рис. 2. Линь Лэчэн (林乐成). «Горы высоки, воды долги» (кит. 山高水长). 400×2200 см. 2005. Шерсть. Академия изящных искусств, Университет Цинхуа

Выполненная преимущественно из светло-коричневого текстильного материала, картина через наложение слоёв и тщательно расположенные линии создаёт трёхмерный эффект горного пейзажа. Мягкая текстура ткани контрастирует с монументальностью горного образа, и именно этот контраст является одной из центральных концептуальных тем произведения. Каждый слой текстиля уподобляется слою горных пород, обнажённых ветром и временем, показывая уникальный рисунок, рассказывающий историю гор.

В этом произведении Линь Лэчэн не копирует натуральный ландшафт, но строит горы с помощью абстрактных элементов — точек, линий и плоскостей. Этот подход сочетает абстрактное выражение современного искусства с поэтическим духом традиционной китайской живописи гор и вод (山水画), представляя то, что можно назвать «визуальной поэзией культурного наслоения и встречи эпох».

5. Диалог материала и темы: философское измерение

Материал «Горы высоки, воды долги» и изображаемая тема — горы — создают глубокий символический подтекст. Горы символизируют крепость и вечность; мягкость и теплота текстиля представляют близость и жизнь. Этот диалог между материалом и темой является не только визуальным конфликтом, но и философским единством, отражающим глубокое понимание художником концепции гармоничного сосуществования в природе.

Художник Линь Лэчэн сформировался в традиции, которая уходит корнями в деятельность таких мастеров, как Лэй Гуйюань (雷圭元), Чжан Гуаньюй (张光宇) и Чжан Дин (张仃) — основоположников современного китайского декоративно-прикладного искусства и образования в области дизайна. Именно в этой среде он поступил в Центральную академию прикладного искусства и остался преподавать в ней по сей день. Сила наследия действует в его творчестве, подобно мощной генетической

основе, формируя отношение к традиционному искусству как к «родному языку», а к современному — как к опоре для движения вперёд.

В результате стиль и содержание его произведений естественным образом связаны с его размышлениями, наблюдениями и действиями. Монументальные работы Линь Лэчэна не просто украшают интерьер — они вступают в активный диалог с архитектурным пространством, превращая его в место философского созерцания.

6. Заключение

Творчество Линь Лэчэна наглядно демонстрирует, что интеграция абстрактных форм и традиционной китайской эстетики в современном архитектурном интерьере — это не эклектическое смешение, а глубоко продуманный синтез. Абстрактный язык точек, линий и плоскостей, унаследованный от орнаментальных традиций Древнего Китая и переосмысленный через призму мирового современного искусства, позволяет монументальному произведению стать подлинным стилеобразующим фактором архитектурного пространства.

Произведения «Ночь в пустыне» и «Горы высоки, воды долги» показывают, когда монументальное искусство сочетает в себе философию инь и ян, поэтический дух пейзажной живописи и современный абстрактный формальный язык, оно способно превратить любое архитектурное пространство в среду культурного переживания — место, где встречаются эпохи, традиция и инновация, материя и смысл.

Таким образом, опыт Линь Лэчэна представляет собой значимую веху в диалоге современного искусства Китая с мировым художественным сообществом и открывает перспективный путь для дальнейшего развития монументального искусства в архитектурной среде.

Список литературы:

1. *Пан Сюньцинь.* Именно так мы прошли [M]. — Пекин: Издательство Саньлянь Шудянь, 2005. — 22 с. 庞薰琴. 就是这样走过来的 [M]. 三联书店, 2005.

2. *Чжао Мэн.* Переплетение широт и долгот — искусство текстиля Линь Лэчэна [J] // Журнал мировых знаний: мир искусства. — 2018. — № 9. — С. 10–17. 赵萌. 经纬创化万象 — 林乐成的纤维艺术[J]. 世界知识画报: 艺术视界, 2018 (9): 10–17.

3. *Чжао Чжуншу.* Постигать модернизацию городской архитектуры с высоты культуры [J] // Жэньминь жибао. — 2016. — 10 апреля. — Вып. 05. — С. 63. 赵中枢. 从文化高度把握城市建筑现代化 [J]. 人民日报, 2016年04月10日 05版.