ВАН ЮЙСИ

Аспирант. Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: 516438406@qq.com

Д.Г. ТКАЧ

Кандидат искусствоведения, профессор, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: tkach.dmitry@mail.ru

WANG YUXI

Postgraduate student of Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: 516438406@qq.com

D.G. TKACH

Ph.D. in History of Arts, Professor, Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: tkach.dmitry@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_3_339_349

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО КИТАЙСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

STAGES OF DEVELOPMENT AND MODERN TRENDS IN THE DESIGN OF DECORATIVE PANELS OF THE CHINESE METRO

История дизайна декоративных панно для китайского метро — это процесс, полный изменений и инноваций. По состоянию на декабрь 2022 года в 53 городах Китая открыты сети метрополитена с общей протяженностью 9 584 км. С быстрым развитием сети метрополитена и изменением тенденций в современном дизайне интерьеров метро художники получили возможность экспериментировать и комбинировать более широкий спектр

материалов. Декоративные панно для метро демонстрируют разнообразие форм выражения, а также обладают ценностью городского культурно-исторического наследия.

The design history of decorative panels for Chinese subways is a process full of change and innovation. As of December 2022, 53 cities in China have opened metro networks with a total length of 9,584 kilometers. With the rapid development of the underground network and changing trends in contemporary underground interior design, artists have been given the opportunity to experiment and combine a wider range of materials. Decorative panels for the metro showcase a variety of expressions and also have the value of urban cultural and historical heritage.

Ключевые слова: китайское метро, декоративные панно, декоративное искусство, новое медиаискусство, арт-дизайн пространств метро, дизайн интерьера.
Keywords: Chinese metro, decorative panels, decorative art, new media art, art design of metro spaces, interior design.

В определении термина «декоративное панно для метро» существует различие между китайским и зарубежным терминологическим подходом. В Китае крупные декоративные элементы, такие как мозаика и рельеф, применяемые на внутренних стенах станций метро, обобщенно называются «метро-фресками». Термин «панно» (panel) в русском искусстве, действительно, широко используется для обозначения крупного декоративного искусства на стенах. Этот термин включает в себя различные виды декоративных работ, такие как живопись, мозаика, скульптура и другие формы искусства, которые применяются для украшения стен в различных архитектурных и интерьерных контекстах.

Декоративные панно для метро — это не недавно возникшая художественная область, она относится к широкому полю искусства декорирования стен, и ее особенности связаны с местом применения. В настоящее время декоративные панно являются наиболее часто используемым способом привнесения искусства в общественные пространства метро.

1 июля 1965 года началось строительство первой очереди Пекинского метрополитена, а 1 октября 1969 года открылся первый участок его метрополитена. Однако поскольку в то время основной идеей строительства

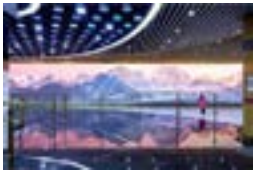
метрополитена было «с упором на боеготовность и с учетом транспорта» [1, с. 61], оно было закрыто для жителей и не использовалось в качестве общественного транспорта. В то время китайское общество переживало «Великую пролетарскую культурную революцию» (1966–1976 гг.). С точки зрения идеологии, декор и украшения считались символами развращения буржуазии. С экономической точки зрения, экономика страны в это время была сильно подорвана, поэтому финансов на украшение метро не хватало. В результате в пространстве метро отсутствовали декоративные произведения искусства, станции отличались только цветом использовавшейся облицовки. 15 сентября 1981 года состоялось официальное открытие для публики первой очереди пекинского метрополитена. С этого момента в Китае началась эра метрополитена, и к декабрю 2022 года в 53 городах страны уже были введены в строй системы метрополитена, а их протяженность составила 9584 км [2]. С быстрым развитием сети метрополитена и изменением тенденций в современном дизайне интерьеров метро художники получили возможность экспериментировать и комбинировать более широкий спектр материалов. От первых материалов, использованных в 1980-х годах, — керамической высокотемпературной глазури и мозаики — до сегодняшних новых комплексных материалов, интерактивных инсталляций и использования цифровых медиатехнологий — элементы и дух традиционной китайской культуры передаются инновационным визуальным языком, создавая эффект насыщенного визуального восприятия. Декоративные панели метрополитена демонстрируют разнообразие материалов и форм выражения, а также обладают ценностью городского культурно-исторического наследия.

Представляется возможным выделить три основных этапа развития дизайна оформления китайского метрополитена.

Первый этап — Период исследований (1980-е годы): в Пекине на линии 2 были установлены первые в Китае декоративные панно для метро, использующие технологию керамической глазури высокой температуры. Они размещались на стенах метрополитена напротив платформы. Второй этап — Период быстрого развития (с начала 1990-х до начала 2000-х годов): декоративные панно метрополитена постепенно стали обогащать тематически, более разнообразными, стали используемые материалы. На этом этапе стали использоваться такие техники и материалы, как эмаль, медь, стекло, нержавеющая сталь, мрамор, гранит и другие. Тематика декоративных панно стала более соответствующей культуре и истории, характерной для мест, где находятся станции метро.

Третий этап — Период всестороннего развития (с начала 2000-х годов по настоящее время). Искусство декорирования метро получило ранее невиданное внимание со стороны государства. В 2012 году правительстве был разработан «План общественных произведений искусства для сети линий Пекинского метро», что способствовало координации и развитию искусства в метро [3, с. 3]. С 2015 по 2021 год в Пекине было построено 107 новых станций метро, из которых 66 станций были оборудованы декоративными панно, что составляет 61,7 % от общего числа. Теория и практика декоративных панно для китайских метро постепенно двигались к всеобъемлющему развитию, и главным направлением этого периода стала комплексная планировка декоративных элементов для различных станций одной линии метро. Декоративные панно для метро на этом этапе достигли значительных прорывов как в материалах, так и в методах выражения, и наиболее характерной особенностью стала интеграция мультимедийных технологий в декоративные элементы для метро (таб. 1).

Таблица 1. Этапы развития дизайна оформления метрополитена

Этапы развития дизайна оформления метрополитена	Особенность	Представительные линии метро	Иллюстрация
Период исследований— (1980-е годы)	Декоративные материалы и формы выражения относительно однородны	2 линия пекинского метрополитена	
Период быстрого развития (1990-е годы)	Сочетание различных материалов для создания богатого визуального эффекта	1 и 2 линии Шанхайского метрополитена	
Период всестороннего развития (21 век)	Разнообразие воплощений, применение мультимедийных технологий и акцент на комплексном пространственном воплощении	Метро Нанкина, Метро Пекина, Метро Гуанчжоу, Метро Циндао	

Общий взгляд на дизайн декоративных панно для китайского метро позволяет выделить следующие актуальные тенденции.

Интеграция технологий и разнообразие материалов

В практике дизайна декоративных панно для китайских метро было исследовано и разработано множество художественных стилей и форм, таких как рельеф, скульптура, живопись, вырезка из бумаги, арт-объекты и многое другое. Что касается применения материалов, то в ранние периоды развития китайского метро в дизайне декоративных панно использовали довольно ограниченный набор материалов, например, керамическую глазурь. С начала 1990-х годов, с изменением функции метро в Китае, дизайн общественного пространства стал более акцентироваться на эстетичности, а не только на долговечности и функциональности. Стали популярны следующие материалы: мрамор, гранит, бронза, нержавеющая сталь, цветное стекло и другие, гармонично сочетающиеся между собой. Процессы литья и ковки металла, инкрустация, мозаика и комбинирование разных материалов широко используются для создания декоративных панно. Как характерный пример можно выделить Шанхайскую вторую линию метро с ее восемью декоративными панно. В пяти из них используется сочетание двух и более различных материалов в их создании (таб. 2).

Таблица 2. Материалы декоративных панно 2-й линии Шанхайского

Количество материала	Название станции метро	Название декоративной панели	Материал
Три материала	«Парк Чжуншань»	«Сегодняшний транспорт»	Мрамор,медь, стеклопластик
	«Парк Века»	«Море цветов»	Нержавеющая сталь, керамика, эмаль
Два материала	«Лу Цзя цзуй»	«Шанхай сегодня»	Кристаллическая титановая пластина, стекло
	«Храм Цзинъань»	«Восемь пейзажей Цзинъани»	Белый мрамор, золотая фольга.
	«Шанхайский музей науки и технологий»	«развитие»	Бронза, нефрит

Одиночный материал	«Нанкинская дорога»	«Эпоха»	Искусственный мрамор
	«дорога Сонгхонг Роуд»	«Модный город»	Эмали
	«дорога Вейнинг»	«Свежий ветер»	Эмали

В декоративных элементах для китайского метро также начали использовать традиционные ремесленные техники, такие как техника «цзинтайлань» (1), вышивка, техника «Сан Цзай» (2) и другие. Развитие современных научных и технологических достижений, внедрение новых материалов, средств и технологий, а также совмещение различных динамических элементов позволяют декоративным элементам для метро представляться в более разнообразных формах в общественных пространствах [4, с. 77]. Особенно стоит отметить применение новых медиатехнологий в декоративных элементах метро, что обеспечивает пассажирам богатый, динамичный визуальный опыт.

Арт-инсталляция «Сегодняшние волны» в переходе между 14-й и 2-й линиями метро станции «Луд зяуй» в Шанхае представлена на огромном светодиодном экране длиной 112 метров и толщиной 2,5 миллиметра, покрытом специальным водонепроницаемым слоем. Это впечатляющее произведение искусства объединяет в себе эстетику и технологию и обладает высокой степенью узнаваемости. Оно представлено в виде двух основных элементов: золото символизирует свет и начало жизни, а вода олицетворяет богатство и восхождение финансового центра Лудзяуй. Золотые волны, качающиеся на экране, символизируют процветание города Шанхай. Дизайнерская команда «teamLab» с использованием компьютерной технологии смоделировала движение воды в трехмерном пространстве.

Материалы и технологии играют важную роль в искусстве оформления метро, и их развитие непосредственно влияет на форму искусства оформления метро. Для достижения инновационного развития искусства оформления метро требуются новые технологии в качестве средства и опоры. В будущем искусство оформления метро может еще более интегрировать искусство и технологию для создания поразительных визуальных эффектов и впечатлений, включая более активное взаимодействие, элементы виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Пассажиры смогут взаимодействовать с произведением искусства через мобильные приложения или носимые устройства, чтобы получить более насыщенный эстетический опыт.

Китайское метро как важная часть городского ландшафта становится все более важной культурной составляющей городской среды. Известный китайский мастер мозаики Юань Юнфу утверждает, что в уникальных социальных условиях Китая искусство декоративных панно имеет общественное значение и полностью отражает идеалы эпохи, характеристики времени и китайский стиль общественного искусства [5].

Рис. 1. Гигантская художественная инсталляция «Сегодняшние волны» в шанхайском метро

На декоративном панно «Прилив Цзянцзы» (рис. 2) на станции метро «Цзянцзин Лу» 4-й линии в Ханчжоу, созданном в 2015 году, изображен уникальный природный ландшафт города Ханчжоу. Это панно имеет высоту 288 сантиметров и длину 1850 сантиметров. Его общий облик вдохновлен традиционным китайским ландшафтом с зелеными горами и водой в роли духовной основы. Художники использовали метод плескания красок для организации композиции и более 15000 восьмигранных призм из лакированного алюминия для создания иллюзии движение воды.

Из-за высокой плотности пассажиропотока в метро посетители не могут себе позволить долго замедляться, чтобы внимательно разглядывать детали художественных произведений. Люди часто вынуждены на ходу наслаждаться искусством. В данной композиции вертикальные столбы из алюминия, меняясь, в зависимости от освещения, создают разные визуальные эффекты перед проходящими пассажирами, придавая ощущение прилива и отлива. Это произведение искусства черпает вдохновение из китайской традиционной культуры, но не ограничивается простой абстракцией или символикой художественных образов. Вместо этого современные художники используют свое мастерство, чтобы воссоздать картины, полные духа времени. Новаторский и смелый выбор металлических материалов и цветовых сочетаний объединяют в себе элегантность гор и вод, характерную для китайских горных пейзажей, и современную энергию. Это сочетание идеально соответствует богатой истории и молодежной атмосфере древнего города Ханчжоу, и выбор материалов гармонично сочетается с атмосферой метро.

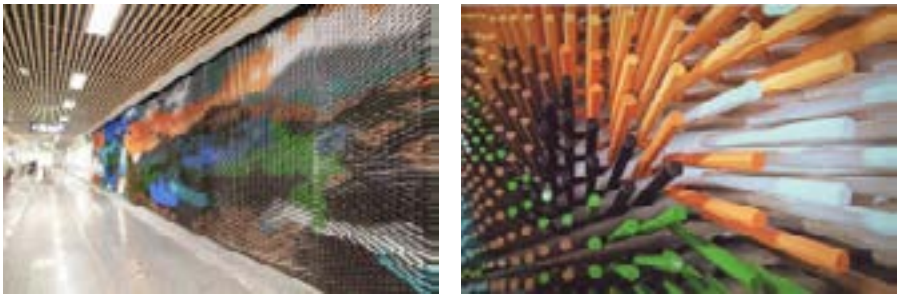

Рис. 2. Декоративная панель «Прилив Цзянцзы» станции метро «Цзянцзин Лу» 4-й линии метрополитена, г. Ханчжоу

Каждый город Китая имеет уникальную историю, географические особенности и культурные традиции. Включение данных аспектов в декоративное оформление станций метро способствует как сохранению традиций, так и демонстрации культурного разнообразия. Представляется, что в будущем китайское искусство метро будет более акцентировано на региональности, актуальности и национальной идентичности.

Интегрированный дизайн представляет собой системный подход к проектированию, целью которого является обеспечение гармоничных взаимоотношений между всеми компонентами системы [6]. Эта концепция включает в себя два аспекта. Во-первых, это целостное проектирование общественных пространств метро, где декоративные панно больше не существуют как отдельные произведения искусства, а интегрируются в общий дизайн общественных пространств метро. Во-вторых, это целостное проектирование метролинии, где вся линия метро или все станции метро города рассматриваются как единое целое при планировании и дизайне.

«Одна линия, одна тема» — наиболее распространенный подход в современном дизайне метрополитена. Дизайн декоративных панно на всей длине линии метро основывается на культурном контексте городов, через которые проходит эта линия. Он анализирует и выделяет общие культурные черты этой линии и создает систему культурных тем, внутри которой каждая станция метро получает свою собственную тему или структуру в рамках этой общей темы. Это позволяет наполнить декоративные панно каждой станции культурным содержанием и особенностями, соответствующими городской культуре, обеспечивая культурную интеграцию на всей линии метро.

С самого начала строительства метрополитена в Нанкине большое внимание уделялось внимание работам по декорации станций. На фоне тщательного анализа богатой историко-культурной среды города в качестве девиза был утвержден принцип «Интерпретация традиций, современное выражение». Этот принцип служил ориентиром для концепции общего дизайна «Один линия, одна тема» [7, с. 84]. На первой линии метро Нанкина отражена тема исторического и культурного наследия древнего города. Вторая линия метро оживляет сцены из китайских традиционных праздников. Третья линия метро воплощает в себе сцены из самой известной китайской классической повести «Сон в красном тереме» (3), так как именно она описывает жизнь древнего Нанкина. На четвертой линии метро отображены выдающиеся исторические личности города Нанкин.

Несмотря на то, что для каждой линии метро в Нанкине определяется основная тема декоративных панно, они создаются разными художниками или художественными коллективами. Стиль дизайна и используемые материалы в декоративных панно разнообразны, что помогает избежать «визуальной усталости», связанной с однотипностью стиля на всей линии метро.

Заключение

За последние почти сорок лет развития искусство декоративного оформления китайских метрополитенов эволюционировало от создания отдельных произведений к систематизированному, взаимосвязанному и системному средству культурного обмена, ориентированному на культурно-художественное планирование всей сети метрополитена. В контексте эволюции искусства декоративных панно в метрополитене Китая можно выделить многообразие художественных форм, включающее как традиционные плоскостные панно, так и рельефные изображения, инсталляционное искусство, мультимедийные произведения и прочие. Каждая из перечисленных художественных форм развивается, максимально раскрывая свои потенциальные преимущества и характерные черты. Эти формы взаимодействуют и сливаются друг с другом, формируя обширный спектр художественных выразительных средств. Относительно выбора материалов и использования пространства следует отметить переход от ограниченных стеновых поверхностей и изоляции отдельных материалов к более сложным искусствам, где разнообразные материалы

интегрируются в дизайн станций, при этом искусство активно расширяет пространство и сливается с окружающей средой.

Проводя анализ тенденций развития декоративных панно в китайских метрополитенах, можно утверждать, что их эволюция тесно связана с изменением функционального назначения метрополитенов. Первоначально выполняя функцию в подземного убежища во времена военных конфликтов, метрополитен постепенно стал основным средством решения нарастающих проблем транспортной инфраструктуры в городах. В настоящее время он также представляет собой публичное пространство, способствующее демонстрации уникальной истории и культуры каждого города. Каждое изменение в функциональной роли метрополитена оказывает значительное влияние на содержание и характер декоративных панно. С другой стороны, развитие технологий играет важную роль в эволюции искусства декоративных панно. Инновации в материалах и технологиях, включая использование цифровых мультимедийных технологий, существенно расширяют спектр выразительных возможностей декоративных панно метрополитена. Представляется, что слияние искусства и технологий будет иметь все более важное значение в будущем развитии искусства этой области.

Примечания:

1. Художественные изделия с перегородчатой эмалью, известные в Европе как «клуазонне», в Китае называют «цзинтайлань». Оно характеризуется использованием цветной эмали для заполнения углублений и рельефных узоров на поверхности керамических изделий. После этого изделия подвергаются высокотемпературному обжигу, что придает им уникальный декоративный эффект.

2. Сан Цай — это термин, который описывает китайское искусство трехцветной керамики (также известное как санцай, или «три цвета»). Это искусство было развито в Китае в эпоху Тан (618–907 гг.) и представляет собой технику глазурирования керамических изделий в трех основных цветах: желтом, зеленом и коричневом.

3. «Сон в красном тереме», также известный как «Записки о камне», — классический китайский роман, один из четырех великих шедевров китайской художественной литературы.

Список литературы:

1. *Шу Юнь.* Рождение первой подземной железной дороги нового Китая // История партии Экспо. — 2022. — № 4. — С. 61.

2. Срочный отчет, август 2023 года, данные о работе городского рельсового транспорта. Сайт правительства Китая. — URL: https://www.mot.gov.cn/fenxigongbao/yunlifenxi/202309/t20230905_3908942.html (дата обращения: 01.09.2023).

3. *У Динъюй, Су Чэнь*. От художественного украшения пространства к художественному активированию пространства — тридцать лет развития и эволюции паблик-арта в пекинском метро // Исследование железнодорожного транспорта. — 2015. — № 4. — С. 3.

4. *Лю Ян.* Создайте новую картину: новый декоративный смысл современных фресок в метро // Красота и времена. — 2022. — № 12. — С. 77.

5. *Чжан Яньгуан.* Настенное искусство и окружающая среда. — Хэфэй: Издательство изобразительного искусства Аньхой, 2003. — 106 с.

6. *У Чжэн*. Исследование комплексного наземного и подземного проектирования транспортных узлов в центральных городских районах. — Пекин: Пекинский технологический университет, 2013. —89 с.

7. *Фэн Донг.* Исследование интеграции дизайна фресок в общественные пространства метро и городскую культуру // Исследование художественного образования. — 2022. — № 8. — С. 84.