

Ло Дань
Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ)
Красный проспект, д.38, г.Новосибирск, Россия, 630099
luodan93@mail.ru
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9207-0539>
Аспирант НГУАДИ первого курса
Научный руководитель: Шавшина Ирина Петровна,
кандидат искусствоведения

Китайский художественный текстиль: становление и эволюция

Аннотация

Основное внимание в статье уделяется изучению истории китайского художественного текстиля и анализу процесса его эволюции, от ручного ткачества до современного высокотехнологичного производства. В данной статье исследуется технический прогресс и изменение стилей шелковых, хлопковых и льняных изделий, а также различных видов вышивки в Древнем Китае. Автор подчеркивает их роль в развитии культурных обменов Китая с другими странами, в общественной жизни и эстетических концепциях. Статья показывает влияние современной промышленной революции на традиционные текстильные промыслы, обсуждая стратегии защиты, сохранения и инновационного развития традиционного мастерства в современном контексте. На основе анализа различных исторических этапов автор стремится всесторонне продемонстрировать богатую историческую и культурную значимость китайского художественного текстиля и его разнообразное значение для современного общества.

Ключевые слова: китайский художественный текстиль, технология текстиля, история и культура Китая, современное развитие текстиля Китая.

Luo Dan
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts,
NSUADA
Krasny Prospekt, 38, Novosibirsk, Russia, 630099
luodan93@mail.ru
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9207-0539>
First-year postgraduate student of NSUADA
Scientific adviser: Shavshina Irina Petrovna, PhD in Art history

Chinese art textiles: formation and evolution

Abstract

The main focus of the article is on the study of the history of Chinese artistic textiles and the analysis of the process of its evolution from hand weaving to modern high-tech production. This article examines the technological progress and changing styles of silk, cotton and linen products, as well as various types of embroidery in Ancient China. The author emphasizes their role in the development of cultural exchanges between China and other countries, social life and aesthetic concepts. The article shows the impact of the modern industrial revolution on traditional textile crafts, discussing strategies for the protection, preservation and innovative development of traditional craftsmanship in a modern context. Based on the analysis of various historical stages, the author strives to comprehensively demonstrate the rich historical and cultural significance of Chinese artistic textiles and its diverse significance for modern society.

Key words: Chinese art textiles, textile technology, Chinese history and culture, modern development of Chinese textiles

Введение. Изучение китайского художественного текстиля берет свое начало в долгой истории китайской цивилизации и является отражением мудрости и творческого потенциала древних китайских мастеров. Оно также является одним из ключевых элементов, представляющих традиционную выдающуюся культуру Китая. Развитие китайского художественного текстиля тесно связано с развитием текстильных технологий в Китае.

На протяжении всей своей истории китайский художественный текстиль прошел три основных этапа развития:

1. Период примитивного тканого текстиля в 22 веке до нашей эры и раньше.
2. Период ручного машинного текстиля с 21 века до нашей эры до 1870 года нашей эры.
3. Энергомашинно-текстильный период после 1871 года [6].

Китайский художественный текстиль прошел долгий путь развития: от простых льняных и шелковых тканей эпохи неолита до великолепных костюмов династий Цинь и Хань и изысканной вышивки династий Мин и Цин. В современном мире, в условиях глобализации, китайский художественный текстиль стал не только бесценным достоянием национальной культуры, но и ярким бриллиантом в короне мирового текстильного искусства.

1. Период примитивного тканого текстиля в Китае

1.1 Сбор и использование натуральных волокон. В этот период люди собирали дикую кудзу, коноплю и другие природные волокна, а также изучали возможности использования шелка. Археологические раскопки подтверждают, что на этом этапе уже использовались шелковые ткани, что говорит о том, что Китай, возможно, был одним из первых регионов, где научились приручать тутового шелкопряда и производить шелк для создания текстиля [7].

1.2 Изобретение и изготовление текстильных инструментов. Текстильные орудия этого периода были относительно примитивными, такие как каменные, керамические, деревянные и костяные прялки и крутящие стержни. Например, на стоянке Хемуду в провинции Чжэцзян были найдены каменные прялки периода неолита и другие инструменты для работы с текстилем.

1.3 Технология ткачества. В основе ранней технологии ткачества лежали принципы создания полотна и сетки. Позднее были разработаны более сложные технологии, такие как использование поясных ткацких станков для переплетения основных и уточных нитей. Несмотря на то, что конструкция ткацкого станка довольно проста, он уже обладает базовыми возможностями для ткачества.

1.4 Виды и использование текстиля. Изначально текстиль представлял собой, в основном, мешковину, травяные ткани и т.д., которые использовались главным образом для изготовления одежды, укрытия, предметов домашнего обихода. Несмотря на их грубое качество, они свидетельствуют о развитии производственных навыков для удовлетворения повседневных нужд в процессе перехода человека от простого охотничьего и собирательского образа жизни к земледельческому и оседлому обществу.

1.5 Социальное разделение труда в текстильной деятельности. В племенных обществах женщины, как правило, занимались производством текстиля, что свидетельствует не только о прогрессе в производительности, но и отражает гендерное разделение труда в ранних обществах и ролевое позиционирование в семье.

1.6 Культурные символы. Появление и развитие текстильных изделий сопровождалось развитием эстетического восприятия и символического значения в раннем человеческом обществе. Например, изображения текстиля можно увидеть на некоторых керамических изделиях и в настенных росписях, что указывает на то, что навыки работы с текстилем стали частью повседневной жизни и культуры [8].

Подводя итог, можно сказать, что в период примитивного ручного текстильного производства в Китае до 22 века до н. э. люди достигли значительного прогресса в развитии текстильных технологий: от сбора сырья до создания инструментов и изготовления тканей. Это способствовало не только развитию социальной производительности, но и, в определенной степени, формированию ранней модели социального, культурного и экономического развития.

2. Китайский период ручного машинного текстиля

2.1 От династий Ся, Шан и Чжоу до династий Цинь и Хань.

Технологические инновации: в этот период продолжалось развитие и совершенствование технологии ручного ткачества, усложнялась структура ткацких станков, что позволяло производить более тонкие и сложные ткани. Расширялась цветовая палитра текстиля, цвета текстиля начали становиться богаче и разнообразнее, совершенствовались технологии окрашивания.

Шелковый текстиль. Еще во времена династий Шан и Чжоу в Китае

была развита совершенная технология производства шелковых изделий, которая распространилась на Запад по Шелковому пути, став важным символом культурных обменов между Китаем и другими странами.

2.2 Династии Цинь и Хань.

Развитие текстильной промышленности продолжилось во времена династий Цинь и Хань. Во времена династии Хань особое внимание уделялось производству текстильных изделий из растительных волокон, например, из конопли и кудзу. Также в этот период начали появляться крупные государственные текстильные производства, такие как Восточно-Западная ткацкая мастерская в Чанъане. Это указывает на значительное внимание, уделяемое в стране развитию текстильной отрасли.

2.3 Династии Вэй, Цзинь, Южная и Северная до династий Суй и Тан.

Прогресс в области технологии ткачества: узоры на тканях стали более сложными, появилось множество высококачественных тканей, таких как парча с точным переплетением и ткани с вышивкой. Например, всемирно известная своей красотой парча Шу. Кроме того, появились новые технологии в области ткацких станков, которые повысили эффективность ткацкого производства.

Популяризация хлопка. В этот период началось активное выращивание хлопка и развитие технологий производства хлопковых тканей, особенно в районе бассейна реки Янцзы. Это заложило фундамент для дальнейшего процветания хлопковой текстильной промышленности.

2.4 Династии Сун и Юань.

Подъем хлопковой текстильной промышленности: после династии Южная Сун хлопковое текстильное производство начало активно развиваться, стали появляться текстильные станки, использующие природную энергию, такие как большие гидравлические прялки. Это значительно увеличило эффективность текстильного производства. Одновременно с этим расширились площади хлопковых плантаций в регионе Цзяннань, и хлопковый текстиль стал важной отраслью экономики [10].

Комбинация ручных и механических станков: совершенствование текстильных станков и оборудования привело к частичной механизации процесса производства текстиля. Например, во времена династии Сун в текстильной промышленности использовалось килевое водяное колесо, которое ускоряло процесс производства.

2.5 Династии Мин и Цин.

Вершина текстильной технологии: от династии Мин до династии Цин китайская текстильная отрасль достигла небывалых высот, особенно хлопчатобумажная текстильная промышленность. Сучжоу, Ханчжоу и прочие города стали известными текстильными центрами [1].

Богатство видов текстиля: текстильные изделия того времени включали в себя все виды тканей из хлопка, шелка и льна. Они были украшены изящными декоративными техниками. Также существовали различные виды гобеленов, парчи Юн, Шу, вышивки, включая хунаньскую вышивку и кантонскую вышивку, и другие высококачественные произведения искусства

ткачества и вышивки с местными особенностями.

Развитие передовых технологий в текстильной отрасли: во времена династии Юань, Хуан Даопо — эксперт в области народного текстиля, представил передовые технологии производства хлопковых тканей с острова Хаинань и внедрил их в регионе Цзянань. Это во многом способствовало дальнейшему развитию текстильной промышленности.

До середины 19 века традиционная текстильная отрасль в Китае оставалась высокоразвитой, однако под влиянием индустриализации Запада, начавшейся после опиумных войн, особенно с внедрением в производство текстильных станков с паровым двигателем, ручной ткацкий труд в Китае постепенно преобразовался в современную механизированную текстильную промышленность. 1870 год нашей эры стал переломным моментом в переходе от традиционной текстильной отрасли Китая к современной промышленной [5].

3. Силовая машина текстильного периода

3.1 Внедрение и трансформация технологий.

Внедрение западных передовых текстильных станков и оборудования, таких как поставка компанией Zhang Zhidong полной линии немецкого оборудования для очистки, прядения и ткачества и создание Учанской льняной фабрики, ознаменовали начало перехода Китая к эпохе машинного текстиля. Китайские текстильные фабрики начали перенимать западные передовые технологии и учиться у них. Постепенно они создали свою собственную современную систему текстильного производства и повысили производительность и качество выпускаемой продукции [2].

3.2 Разнообразие и улучшение качества продукции.

Применение технологии машинного текстиля значительно увеличило объемы производства различных видов тканей, включая шелк, хлопок, лен и другие высококачественные материалы. Это не только удовлетворило спрос на внутреннем рынке, но и открыло возможности для выхода на международный рынок. Совершенствование технологий и оборудования значительно улучшило качество художественного текстиля: узоры стали более точными и изящными, цвета — насыщенными, фактуры — приятными на ощупь [9].

3.3 Промышленная застройка и планировка.

Одна за другой появлялись современные крупные текстильные фабрики. Например, хлопчатобумажная фабрика Хэнфэн в Шанхае и Наньтуньская Дашенская хлопчатобумажная фабрика в Наньтуне. Эти фабрики значительно способствовали интенсивному и масштабному развитию китайской текстильной промышленности [4]. Формирование промышленных кластеров, таких как текстильные промышленные районы в Шанхае, Тяньцзине и Циндао, стало важным фактором в экономическом развитии Китая.

3.4 Сочетание искусства и дизайна.

С развитием технологий у дизайнеров появилась возможность включать больше художественных элементов в дизайн текстиля и создавать новые виды художественных тканей, сочетающих как современный стиль, так и

национальные черты. Высококачественные шелковые ткани и вышивка по-прежнему сохраняют традиционные китайские художественные стили, в то время как благодаря промышленному производству эти произведения искусства теперь могут быть скопированы и выпущены на массовый рынок [3].

3.5 Внешняя торговля и культурные обмены.

Китайский художественный текстиль периода развития текстильной промышленности приобрел широкую известность на международном рынке. За счет экспортной торговли он еще активнее способствовал распространению китайского текстильного искусства за рубежом и углублял обмен и взаимодействие между восточными и западными культурами.

Подводя итог, можно сказать, что после 1871 года в эпоху текстильной промышленности китайский художественный текстиль достиг значительных успехов в области технологий, продукции, промышленности, дизайна и культурного обмена. Это, с одной стороны, способствовало модернизации текстильной отрасли в Китае, а с другой стороны, стимулировало развитие и инновации в области искусства и культуры.

4. Будущее китайского художественного текстиля

4.1 Тенденции развития.

С развитием науки и техники высокотехнологичные методы, такие как “интеллектуальный текстиль”, нанотехнологии и 3D-печать, будут продолжать использоваться в текстильном дизайне и производстве. Это улучшит качество продукции, расширит ассортимент и откроет новые горизонты в текстильном искусстве.

Экологическая устойчивость: концепция защиты окружающей среды будет занимать более важное место в художественной текстильной промышленности. Использование возобновляемых материалов, экологически чистых процессов производства и управления экологически безопасными цепочками поставок сделает развитие экологически безопасного художественного текстиля главной тенденцией будущего.

Персонализация и цифровой дизайн: инструменты цифрового дизайна и интернет-технологии будут стимулировать спрос на персонализацию. Потребителям будет предоставлена возможность участвовать в процессе создания дизайна с учетом их личных предпочтений, что удовлетворит растущий спрос на индивидуальное потребление.

Трансграничная интеграция и творческое развитие: художественный текстиль будет активно интегрироваться с различными видами искусства, объектами культурной интеллектуальной собственности и научно-техническими достижениями для создания нового вида художественного текстиля, отражающего как китайскую специфику, так и глобальный подход. Это также поможет расширить рыночное пространство.

Нематериальное культурное наследие и промышленная модернизация. Охрана и передача традиционных текстильных навыков как части нематериального культурного наследия будет продолжаться. В то же время, это будет сочетаться с современными идеями дизайна и рыночными

запросами для содействия промышленной модернизации и культивации высоких технологий на рынке художественного текстиля.

4.2 Проблемы.

Давление со стороны охраны окружающей среды и социальная ответственность. Стремясь к быстрому развитию, отрасль должна будет сбалансировать экономические преимущества и экологическую ответственность, сократить выбросы и потребление ресурсов. Это станет важной задачей, стоящей перед отраслью.

Усиление международной конкуренции. В условиях жесткой рыночной конкуренции в мировой текстильной промышленности, особенно с точки зрения инноваций в дизайне, повышения качества и создания бренда, необходимо постоянно повышать свою основную конкурентоспособность.

Нехватка специалистов и проблемы подготовки кадров. Вопрос как развивать профессиональных специалистов, владеющих традиционными навыками и знакомых с современным дизайном и управлением, становится ключевым для долгосрочного развития отрасли.

Защита интеллектуальной собственности. Оригинальность дизайна имеет большое значение для художественного текстиля. Необходимо усилить правовую защиту интеллектуальной собственности, бороться с плагиатом и подражательством, поддерживать благоприятную среду для инноваций.

Влияние модели быстрого потребления. Влияние быстрой моды на традиционный текстильный рынок требует от производителей поиска подходящей бизнес-модели, продвижения концепции устойчивого потребления и создания продуктов с глубоким культурным контекстом и долгосрочной жизнеспособностью.

5. Вывод

Несмотря на проблемы в будущем, китайский художественный текстиль откроет для себя новые возможности для развития. Формирование и развитие китайского художественного текстиля – это длительный и непрерывный процесс, который объединяет технологические инновации и творческое начало и отражает изменения в китайской цивилизации и социальное развитие на протяжении тысячелетий. Китайский художественный текстиль обладает не только большой эстетической ценностью, но и играет множество социальных ролей в процессе общественного развития – будь то для жизни отдельных людей, взаимодействия сообществ или на национальном уровне.

Список литературы

1. Ван Лиюань, Пэн Яньли, Взгляд на развитие отрасли с точки зрения роста известных брендов // Журнал Textile and Apparel Weekly, 2006. С. 14.
2. Жэнь Сюэлин. Применение цифровых технологий в дизайне текстильного искусства // Университет Дунхуа, 2005.
3. Редакционный комитет современной китайской истории текстиля. Современная китайская история текстиля // Пекин: Китайское

- текстильное издательство, 1997.
4. Сяо Айли. Внедрение и инновации современных текстильных технологий в Шанхае // Университет Дунхуа, 2012.
 5. У Чуаньлин. Статистический анализ современных китайских журналов по текстилю и их исследовательская значимость // Журнал Университета Дунхуа (Natural Science Edition), 2018. С. 453-461.
 6. Уилсон В. Китайский текстиль // Издательство Harry N Abrams Inc, 2005, С.43.
 7. Харрис Д. История текстиля // Шаньтоу: Издательство Шаньтоуского университета, 2011, С.6.
 8. Ци Сяоянь. Исследование истории и культуры Шелкового пути // Пекин: Издательство Coal Industry Press, 2018. С.54.
 9. Ян Дэхуэй. Машинно-красильная и ткацкая промышленность Китая. Текстильная промышленность // Шанхай: Издательство Шанхайской торговой палаты, 1947. С.9-14.
 10. Ян Чжунпин. История китайского хлопкового текстиля // Пекин: Издательство Science Press, 1955.

References

1. Ci Sjaojan'. Issledovanie istorii i kul'tury Shelkovogo puti. Pekin: Izdatel'stvo Coal Industry Press, 2018. P.54.
2. Harris D. Istorija tekstilja .Shan'tou: Izdatel'stvo Shan'touskogo universiteta, 2011, P.6.
3. Jan Djehujej. Mashinno-krasil'naja i tkackaja promyshlennost' Kitaja. Tekstil'naja promyshlennost'. Shanhaj: Izdatel'stvo Shanhajskoj torgovoj palaty, 1947. Pp.9-14.
4. Jan Chzhunpin. Istorija kitajskogo hlopkovogo tekstilja. Pekin: Izdatel'stvo Science Press, 1955.
5. Redakcionnyj komitet sovremennoj kitajskoj istorii tekstilja. Sovremennaja kitajskaja istorija tekstilja. Pekin: Kitajskoe tekstil'noe izdatel'stvo, 1997.
6. Sjao Ajli. Vnedrenie i innovacii sovremennyh tekstil'nyh tehnologij v Shanhae. Universitet Dunhua, 2012.
7. U Chuan'lin. Statisticheskij analiz sovremennyh kitajskih zhurnalov po tekstilju i ih issledovatel'skaja znachimost'. Zhurnal Universiteta Dunhua (Natural Science Edition), 2018. Pp. 453-461.
8. Uilson V. Kitajskij tekstil'. Izdatel'stvo Harry N Abrams Inc, 2005, P.43.
9. Van Lijuan', Pjen Jan'li, Vzglyad na razvitie otrasli s točki zrenija rosta izvestnyh brendov. Zhurnal Textile and Apparel Weekly, 2006. P. 14.
10. Zhjen' Sjujelin. Primenenie cifrovych tehnologij v dizajne tekstil'nogo iskusstva. Universitet Dunhua, 2005.

Материал передан в редакцию 1 апреля 2024 г.