

Научная статья

УДК 74.01/.09

DOI: 10.26086/NK.2025.77.2.012

К проблеме взаимовлияния цифровых технологий и традиционной культуры Китая в современном медиадизайне

Лаврентьев Александр Николаевич¹, Ли Вэйчжэн²

^{1,2} Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова

² Хубэйский северный колледж

¹ E-mail: strog-nauka2011@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6986-1229>

² E-mail: lwz18931319717@126.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9744-6338>

Аннотация. Культура дзен и цифровое искусство представляют собой два полюса — традиционный и современный — в культуре Китая. Культура дзен сосредоточена на осмыслении духовных поисков и определении места человека в мире, подчеркивая единство природы и человека, пустоту и гармонию. Цифровое искусство, движимое современными технологиями, стремится к передаче захватывающих переживаний и эмоциональных состояний инновационными средствами художественного выражения. Эти два направления кажутся противоположными, но они глубоко вписываются в контекст современной культуры не только Китая, но и других стран. Цифровое искусство с его весьма свободными и разнообразными формами выражения обеспечивает инновационный путь развития культуры дзен, в то время как культура дзен привносит более глубокие философские коннотации и духовные измерения в цифровое искусство.

Ключевые слова: художественная культура цифрового искусства и дизайна, культура дзен, цифровое искусство, новые медиа, инсталляционное искусство, виртуальная реальность, целостность и эстетическая выразительность

Для цитирования: Лаврентьев А. Н., Ли Вэйчжэн. К проблеме взаимовлияния цифровых технологий и традиционной культуры Китая в современном медиадизайне // *Актуальные проблемы высшего музыкального образования*. 2025. № 2. (77). С. 89–99. <http://doi.org/10.26086/NK.2025.77.2.012>

Original article

Towards the problem of the mutual influence of digital technologies and traditional Chinese culture in modern media design

Lavrentiev Alexander N.¹, Li Weizheng²

^{1,2} Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts

² Hubei Northern College

¹ E-mail: strog-nauka2011@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6986-1229>

² E-mail: lwz18931319717@126.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9744-6338>

Abstract. Zen culture and digital art represent two poles: traditional and modern in Chinese culture. Zen culture focuses on understanding spiritual pursuits and defining a person's place in the world, emphasizing the unity of nature and man, emptiness and harmony; digital art, driven by modern technology, strives to convey exciting experiences and emotional states through innovative means of artistic expression. These two trends seem to be opposite, but they fit deeply into the context of modern culture not only in China, but also in other countries. Digital art, with its very free and diverse forms of expression, provides an innovative way for Zen culture to develop; while Zen culture brings deeper philosophical connotations and spiritual dimensions to digital art.

Keywords: artistic culture of digital art and design, zen culture, digital art, new media, installation art, virtual reality, integrity and aesthetic expressiveness

For citation: Lavrentiev A. N., Li Weizheng. Towards the problem of the mutual influence of digital technologies and traditional Chinese culture in modern media design. *Aktualnye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya* = *Actual problems of high musical education*. 2025; 2(77); 89–99 (In Russ.). <http://doi.org/10.26086/NK.2025.77.2.012>

Характеристики цифрового искусства и медиа-инсталляций. В искусстве инсталляций художник концентрирует внимание на создании пространства и его образно-ассоциативном использовании. Инсталляция занимает физическое пространство, будь то интерьер или общественное пространство города, и транслирует художественные концепции за счет планирования и формирования этого пространства, взаимодействуя с окружающей средой. Для создания инсталляции могут использоваться разнообразные материалы: от предметов повседневной жизни и отходов до природных, высокотехнологичных и цифровых материалов, включающих звук, свет и электричество. В инсталляции создается уникальная художественная форма, стимулирующая аудиторию к размышлению и обсуждению волнующих авторов вопросов (чаще это вопросы экзистенционального характера).

Искусство цифровых медиа-инсталляций включает в себя ряд признаков, которые мы можем встретить во множестве произведений, как в совокупности, так и по отдельности.

1. Мультимедийное слияние. Цифровое искусство сочетает в себе изображения, звуки, анимацию, статику и интерактивность, что активизирует восприятие любых видов информации. Основой является единая технологическая база для синтеза различных каналов восприятия с помощью цифровых форматов создания, хранения и воспроизведения (изображений, звука, дополнительных эффектов и т.д.).

2. Моделирование новой визуальной реальности предметно-пространственной среды с определенными формально-композиционными свойствами с помощью цифрового программного обеспечения. Создание целостных визуальных программ, подчиняющихся логическим, формальным, комбинаторным алгоритмам (источники — в принципе серийности искусства XX века), что предполагает генеративный характер создания изображений, звуковых композиций в автоматизированном режиме. Отсюда — присутствие принципа «рандомности», то есть случайности и неповторяемости в переборе вариантов.

3. Переплетение виртуальности и реальности. Технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности позволяют художникам и дизайнерам имитировать или даже превосходить реальность через экранный или проекционный формат воспроизведения, опирающийся на традиции и средства экранных видов искусства: кино и телевидения.

4. Интерактивность в реальном времени. Интерактивная функция цифрового искусства делает зрителя частью искусства, разрушая одностороннюю природу традиционного художественного творчества. Зрители вовлекаются в процесс, и их участие является неотъемлемой частью работы, при этом разные типы участия (движение, выбор, введение собственной информации) создают различные художественные эффекты, как, например, в инсталляциях с сенсорными устройствами.

5. Включение текста, информации из истории культуры, политики, экономики, символов и знаков, создание своеобразного пространства смыслов и значений. Содержанием многих работ становятся статистические процессы, вероятностная логика. Инсталляция обычно содержит глубокие размышления художника о социальных, культурных, политических или экологических проблемах.

Перечисленные признаки цифрового искусства согласуются с рядом постулатов Дао, дальнейшего развития философии даосизма и эстетики чань-буддизма.

Минималистский язык дизайна, широко используемый в цифровом искусстве, совпадает с идеей поиска «пустоты» в культуре дзен. Сочетание спокойствия и динамики, медленное изменение света и тени, постепенное изменение звука и т.д. имитируют принцип «движения в неподвижности». Принцип мультимедийности соответствует следующей идее: «Из бытия и небытия произошло все; из невозможного и возможного — исполнение; из длинного и короткого — форма. Высокое подчиняет себе низшее; высшие голоса вместе с низшими производят гармонию» (глава 2 «Дао дэ цзин». Здесь и далее текст трактата, приписываемого Лао Цзы и ставшего основой для формирования не только мировоззрения, но и эстетики чань-буддизма, приводится по русскому изданию 2020 г.) [1, с. 10]. Постулат «естественность несет Дао» (глава 25) [1, с.38] — перекликается с попытками создать генеративные визуальные программы и постоянно меняющиеся кинетические образы.

Проблема взаимодействия философии современного медиаискусства и традиционной эстетики Дао занимает теоретиков современного искусства и культуры, искусствоведов, педагогов и художников как в Китае, так и в других странах. Далеко неслучайно среди документальных видео, подготовленных в 2023 году к 95-летию юбилею Академии искусств в Ханчжоу, для демонстрации актуального культурного пространства были пред-

ставлены фильмы не только о прошлых геологических эпохах (символы вечности) или истории иероглифической письменности (символы коммуникации), ВХУТЕМАСе и русском конструктивизме (символы авангарда в искусстве), но и о Вудстокском музыкальном фестивале в США (1969). Это время ассоциируется с проникновением в Европу и Америку философии Востока, рождением новой концепции общения и компьютеров как инструментов повседневной коммуникации, появлением новых, еще никому неизвестных устройств фирмы Apple. Создание новых интерфейсов, разработка компьютерной техники и программ часто происходили в атмосфере творческого поиска в контексте философии дзен-буддизма. Нематериальность электронных медиа и в то же время всепроникающая сущность информации близка многим постулатам философии Дао, изречениям трактата Дао дэ цзин.

В своей статье «Изменения пространства-времени. Новая медиа-абстракция традиционной китайской живописи и каллиграфии» художник цифровых медиа, дизайнер и исследователь Хунг Кеунг (洪強, Гонконг) и профессор Гавайского университета Жан Ипполито анализируют трактат Дао дэ цзин с точки зрения возможности визуализации в современной экранной форме одного из основных постулатов, касающихся представлений о единой подвижной постоянно рождающей новое Вселенной.

«Согласно “Дао дэ цзин”, “и” отражает философию того, что Вселенная едина и постоянно находится в состоянии изменения, бесконечно увеличиваясь и уменьшаясь, с бесконечным потенциалом созидания, поскольку каждая отдельная вещь (и) порождает десять тысяч вещей» [2].

В русском переводе в разных вариантах этот фрагмент четвертой главы звучит так: «Дао пусто, но когда его употребляют, то кажется, оно неистощимо. О, какая глубина! Оно начало всех вещей» [1, с. 12].

Авторы статьи сравнивают это утверждение с программой построения фракталов, которая позволяет в динамике создавать бесчисленные множества форм на основе единого набора элементов и единого алгоритма. Программа бесконечна по вариантам, но обладает конечностью в смысле зрительного разнообразия, визуальным единообразием.

На основе приведенного выше постулата Дао художником Хунг Кеунгом был создан анимационный проект — 12-ти канальное видео, проеци-

руемое на длинный горизонтальный экран, напоминающий свиток и состоявший из соединенных в одну линию секций.

Подобный узкий панорамный формат экрана и узкий формат элементов многих инсталляций типичен для современных китайских медиа-художников, поскольку напоминает свиток. Формат свитка, используемый во многих традиционных картинах китайских художников, принципиально отличается от принятой со времен Ренессанса в европейском искусстве перспективной системы отображения пространства. В обобщенном варианте ренессансная картина представляет собой прямоугольник картинной плоскости, на которой с помощью линейной перспективы изображена сцена с единственной точки зрения, в которой художник и помещает зрителя. Аналогично в фотографии и кино — кадр есть обозначение, артикуляция места нахождения оператора или фотографа, в котором оказывается зритель. Такая система в каком-то смысле ограничивает подвижность воображения зрителя, предлагая ему фиксированную точку зрения.

Традиционная китайская картина в виде свитка имела, как правило, небольшие размеры по узкой стороне и весьма протяженные по длинной. Свиток мог достигать десять и более метров в длину. Это позволяло рассматривать изображение, находясь перед ним на расстоянии вытянутой руки, постепенно прокручивая, перематывая изображение (которое едино) с одного рулона на другой. Таким образом, в каждый новый момент перед зрителем оказывается новый фрагмент свитка, зритель следует за рассказом художника. Ситуация напоминает сменяющиеся на экране компьютера картины. Прокрутка информации в окнах интерфейса компьютерных программ — это, по сути, тот же свиток.

В своем проекте 2009 года «Dao gives birth to one» («Дао рождает единое») Хунг Кеунг разместил двенадцать экранов друг за другом в горизонтальную цепочку и на каждом из них разыграл фрагмент общей истории творения иероглифических знаков, символов из отдельных черточек, элементов.

В своих работах Хунг Кеунг старается проявить индивидуальность китайских иероглифов. Он считает, что каждый символ, как и отдельная личность, обладает своим темпераментом, надеясь через текст рассказать об эмоциональной жизни людей [3]. Этому и посвящена его инсталляция 2023 года «Дождь Урожая» («Grain Rain» — ана-

лог понятия «грибной дождь» в русском языке). Серия цифровых (экранных) инсталляций раскрывает динамическую трансформацию цветов, подчеркивая связь между материей, природной средой и перспективами роста. Хунг успешно продемонстрировал, как китайская традиционная философия может быть интегрирована с цифровыми медиатехнологиями в его творчестве.

Идею движения изображений по горизонтали из одного окна в другое (как в свитке) использовали в 2023 году в проекционной медиа-инсталляции, посвященной памяти участников Великой Отечественной войны в экспозиционном пространстве «Тоннель» в РГХПУ им. С. Г. Строганова (кафедра средового дизайна, лаборатория мультимедиа, руководитель — Кузнецова Е. А.)

Соединение традиционной китайской живописи тушью с новыми медиа также позволяет создать новую художественную форму, превратить акт творения, процесс — в самостоятельное произведение.

Примеры работ современных китайских медиа-художников. Инсталляции известного китайского современного художника Сюй Бина имеют много связей с культурой чань-буддизма. Одна из основных его работ — инсталляция из четырех книг «Book from the Sky» — была показана в Пекине в 1988 году. В книгах содержится четыре тысячи придуманных символов, они не могут быть прочитаны, это «псевдо-текст». Художник относится к тексту как к базовой ткани культуры. Имитируя текст, он говорит об опасности искажения или устранения предполагаемого

Рис. 1. Сюй Бин. «Книга с небес». Инсталляция. 1987–1991 ²
 III. 1. Xu Bing. "Book from the Sky". Installation. 1987–1991 ²

значения [4]. Художник считает, что письмо является сутью культуры. В его серии «Небесная книга» (Рис. 1) эти, казалось бы, значимые, но не поддающиеся толкованию текстовые символы, побуждают аудиторию оторваться от традиционного чтения, как «Чаньхуатоу»¹ дзен, чтобы почувствовать глубокий смысл, стоящий за текстом, направить людей к размышлениям о культуре, языке, задуматься о непознанном.

Для традиционного и современного китайского искусства текст есть некое универсальное пространство. Знаток и историк китайского искусства, автор многих переводов В. В. Малявин, подчеркивает эту особенность китайской традиции, с наибольшей полнотой воплотившей «свойственную многим древневосточным цивилизациям мировоззренческую посылку: мир есть текст» [6].

Здесь уместно вспомнить аналогичный по характеру, но совершенно иной по составу проект инсталляции на тему «псевдо-текста» — «Копысы и ее жители» Петра Перевезенцева. Им была придумана среда текстовых источников неведомой средневековой русской культуры, якобы найденной при раскопках на Смоленщине. На выставке были представлены созданные автором листы, книги, сборники, регистрационные книги и другие документы, якобы написанные на неизвестном языке, правила чтения и значения слов которого утеряны. Инсталляция включала открытые книги в витринах, листки, коробки для документов. Казалось, что отовсюду звучат голоса прошлого. Своеобразный «Град Китеж», но в письменной культуре. (Выставка проходила в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 1999 году) [7].

В художественном плане дзен стремится к естественному, простому и лаконичному выражению, и работы Сюй Бина часто отражают эту простоту формы. В его инсталляции «Там, где появляется пыль» (Рис. 2) центром внимания зрителей стала пыль от теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года (разрушение башен Мирового торгового центра WTC). Рассыпанная на полу под помостом пыль и сопутствующий текст позволили зрителям интуитивно чувствовать разрушительную силу катастрофы, хрупкость и непостоянство жизни. Сюй Бин подчеркнул, что в центре внимания этой работы — не само событие, а исследование взаимосвязи между духовным пространством и материей [8]. Перед лицом огромного материального разрушения, вызванного катастрофой, нематериальные, духовные проявления человеческих убеждений и му-

жества, оказываются более вечными, таким образом отвечая на вопрос: в чем же настоящая сила.

В этом контексте можно вспомнить о другой работе на ту же тему российского дизайнера и графика Владимира Чайки. В своем плакате «Жизнь. 11 сентября 2001–2006» он интерпретировал то же событие через фотографию сгоревшего коробка спичек со 107-го этажа того же здания центра. Коробок и сложенное из спичек слово «Life» стало напоминанием-ситуацией о событиях, погибших и разрушенных зданиях.

Гу Вэнда — известный во всем мире современный китайский художник. Он окончил Китайскую Академию изобразительных искусств в 1981 году. В начале 1980-х он был вдохновлен западными современными мыслителями, такими как Фридрих Ницше и Людвиг Витгенштейн,

Рис. 2. Сюй Бин. «Там, где появляется пыль». Инсталляция памяти события 11 сентября 2001 г. 2004–2018 ³
III. 2. Xu Bing. "Where Dust Appears". Installation in memory of the events of September 11, 2001. 2004–2018 ³

и стал одним из первых, кто создал концепцию современной китайской живописи тушью. Вэнда изменял и деформировал традиционные китайские иероглифы, создавая новые символы. Его работа «Тишина рождает жизнь» (Рис. 3), выполненная в 1985 году в студии Ван Ман в Чжэцзянской академии изящных искусств, является трехмерной мультимедийной инсталляцией. Произведение принадлежит к серии «Потерянных династий» и сочетает в себе различные техники, в том числе и живопись тушью на двух гигантских рулонах с иероглифами. Эта работа считается одной из первых трехмерных инсталляций в истории китайского искусства. Гу Вэнда сочетает в ней идеи конструкции и деконструкции западного модернизма, вводит композицию традиционной китайской живописи тушью в экспрессивную

композицию из сочиненных псевдо-китайских, псевдо-английских и псевдо-арабских символов.

Гу Вэнда подчеркивает, что создание каждой работы — это захватывающий опыт, требующий внутреннего покоя и концентрации посредством практики медитации.

Хуан Юнпин — уникальная фигура в истории современного китайского искусства. Он играет с «Книгой перемен», образами и текстами Лао-цзы и чан-буддизмом; он размышляет о колонизации и войне; он использует пространственное инсталляционное искусство, чтобы смешивать восточную и западную культуры. В то же время он является одним из основателей группы «Сямыньских дадаистов», в состав которой входит и Цай Гоцян, художник перформансов, занимающийся «пороховой живописью». Они сформиро-

Рис. 3. Гу Венда. «Тишина создает жизнь». Инсталляция, тушь, 500x800x80, 1985 ⁴
Ill. 3. Gu Wenda "Silence Creates Life". Installation, ink, 500x800x80, 1985 ⁴

вали течение «дзен-дадаизм», обнаружив сходство в философиях дзен-буддизма и дадаизма не в традиционном эстетическом смысле, а в том, что касается сомнений в истине [9].

Как и дадаисты Хуан Юнпин использует принцип случайности в своих инсталляциях, отказываясь от субъективности автора, подобно дзенскому «отпусканию». Фрагмент из книги «Дао дэ цзин» мог бы служить комментарием к его работам: «пособить естественному течению вещей, но ни в коем случае не препятствовать ему» (глава 64). В творчестве одного из лидеров дадаизма Ганса Арпа принцип случайности («за-

кон случая») был ведущим, особенно при работе над коллажами из печатного материала [10].

Для создания инсталляции «История китайской живописи и краткая история западного современного искусства, выстиранная в стиральной машине за две минуты» главным «инструментом» стала стиральная машина. «Краткая история современной живописи» Хуана Юнпина была брошена в его собственную стиральную машину вместе с «Историей китайской живописи». После двух минут перемешивания получилась кучка бумажной массы, которую поместили на битое стекло, а стекло поставили на деревянный ящик (Рис. 4).

Рис. 4. Хуан Юнпин. «История китайской живописи и краткая история западного современного искусства, выстиранная в стиральной машине за две минуты». Инсталляция. 1987 ⁵
Ill. 4. Huang Yongping. "The History of Chinese Painting and a Brief History of Western Modern Art, Machine Washed in Two Minutes". Installation. 1987 ⁵

Инсталляция стала результатом перформанса «Стирка книг». Таким способом Хуан Юнпин дал свой радикальный ироничный ответ на бесконечные дебаты относительно того, находятся ли восточное и западное искусство в конфликте, интеграции или взаимодействии [11]. Объединив две книги по истории искусств, он выразил свой бунт против традиционного авторитета, что соответствует подходу дзен-буддизма — «без слов» — к прорыву сквозь существующие традиции и общепринятое познание.

Хуан Юнпин отказался от непосредственного авторского участия и полностью положился в получении результата на стихию процесса. В 1985 году он построил поворотный стол для определения порядка выбора цвета и способа рисования, экспериментируя со случайным процессом, полностью отказываясь от присутствия авторского начала и, в итоге, получив так называемое «Невыражение», которое выглядит как живопись, но на самом деле является «антиживописью» [12]. Это был способ отказаться от себя и снова предоставить судьбу творения воле случая. Спонтанные результаты каждого вращения стола определяли, как будет выглядеть картина.

Таинственность и спокойствие, простота и естественность дзен-буддизма оказали большое влияние на современный дизайн. Простой и нейтральный образ жизни, пропагандируемый дзен-буддизмом, проник в жилища и выдвинул новые требования к окружающей среде. Дизайн дзен использует «меньше» в материале, чтобы стремиться к «большему» в духе.

Известный японский дизайнер Кения Хара утверждает: «Только пустой контейнер может вместить бесконечное количество вещей» [13]. Компания MUJI, где работает Кения Хара, впитала в себя культурную сущность духа дзен. «MUJI» означает отсутствие торговой марки, сохранение простоты, устранение формальных внешних факторов и сосредоточение на последнем — «хорошем качестве», то есть высококачественной продукции. Концепция простоты и возвращения к природе, которой придерживается Хара, с его простым, экологически чистым и естественным дизайном, по-своему интерпретирует стремление к качеству и устойчивости современной жизни. «Безымянная простота не имеет страсти» (глава 37), духовная чистота, спокойствие и тишина, пропагандируемые дзен-буддизмом, отражены и в рекламном дизайне продукции фирмы.

Традиционная культура — это тип культуры, сформированный в ходе эволюции цивилизации, отражающий национальные особенности и обычаи. Традиционная культура Китая всеобъемлюща: различные школы мысли, музыка, шахматы, каллиграфия и живопись, народные ремесла, современная архитектура, одежда и костюмы, легенды и мифы и т.д. Это наследие будет дополняться с течением времени. С непрерывным развитием мультимедийного искусства, взаимодействие современной науки, техники и искусства становится все более глубоким. Постоянно предпринимаются попытки объединить традиционное народное искусство с современными технологиями. Цифровое искусство восточного дзен стремится к интеграции традиционной с компьютерными технологиями для достижения инновационных визуальных результатов.

Цифровое искусство привносит новую жизнь и новое познание в традиционное китайское искусство. Одна из молодых компаний, появившихся за последнее время на сцене китайского интерактивного искусства и дизайна — Geek-sArt. В 2018 группа GeeksArt получила серебряную медаль на конкурсе A'Design Award & Competition [14], который проводится в Италии, за интерактивную световую инсталляцию Wavelet [15], выставленную в декабре 2017 года на Международной выставке новых медиа и искусства WUJIE в Хуаншане, Китай (WUJIE International New Media & Art Exhibition). В инсталляции динамически обыгрывался мотив волны, текучести, ритма. Вода — условие существования жизни на Земле и одновременно элемент памяти каждого человека о детстве. Развитие жизни подобно концентрическим кругам на воде. Вода — объект для бесконечного множества вариантов использования в повседневности и удивительный материал, медиум для взаимодействия: принимает любую форму и мгновенно реагирует на любое воздействие. «Высшая добродетель похожа на воду. Вода, давая всем существам обильную пользу, не сопротивляется ничему» (глава 8) [1, с. 18].

Инсталляция Wavelet была задумана для того, чтобы пригласить зрителей к сотворчеству. Поверхность волнообразной формы составлена из отдельных светящихся капель, внутри которых находятся световые датчики, реагирующие на характер окружающего освещения, его цветовую температуру. Изменения, происходящие рядом с любой отдельной каплей, вызывают волны све-

та и цвета, расходящиеся или прокатывающиеся по поверхности инсталляции.

В 2021–2022 годах команда нового медиаискусства GeeksArt, возглавляемая Чжаном Ю и включающая пять художников, авторизованных разработчиком игр Netease Onmyoji, объединила усилия с другими любителями восточной культуры, чтобы выйти за рамки традиционного искусства и создать захватывающую выставку «Путе-

шествие по миру, прекрасный симбиоз» (Рис. 5, б). Идея выставки основана на принципе гармонии симбиоза искусства и технологий, попытке использовать восточную эстетику в качестве зеркала для современности. Цифровые изображения, звуковые и световые художественные инсталляции, алгоритмические технологии и т.д. — все это использовалось на выставке для создания захватывающего и мультисенсорного праздника ис-

Рис. 5. Группа GeeksArt. «276, пересечение стихий, красота и сосуществование». Иммерсивная выставка цифрового искусства ⁶

III. 5. GeeksArt Group. “276, the Intersection of Elements, Beauty and Coexistence” ⁶

Рис. 6. Группа GeeksArt. «276, пересечение стихий, красота и сосуществование». Иммерсивная выставка цифрового искусства ⁶

III. 6. GeeksArt Group. “276, the Intersection of Elements, Beauty and Coexistence” ⁶

кусства, усиления интерактивного участия аудитории, культурного резонанса и группового чувства ритуала, а также для демонстрации масштабов и бесконечной фантазии восточной культуры.

В материалах выставки, в подписях и комментариях к работам художников из Китая и Японии постоянно подчеркивалась связь философии и эстетики дзен в разыгрывающихся в залах кинетических произведениях цифрового искусства.

Oriental Zen digital art — это форма искусства, которая объединяет дизайн объектов, анимационное производство, технологию программирования и цифровой культурный контент. Она включает различные формы выражения традиционных искусств Китая, такие как каллиграфия, китайская живопись тушью, пейзаж и садовое искусство, иероглифы и поэзию, а также цифровые визуальные элементы нового поколения, чтобы создать захватывающие фантастические

пейзажи, свитки с динамической живописью, фрактальные картины на экранах, 3D модели.

В проекте «Тишина» японских художников на упоминавшейся выставке в качестве звукового сопровождения к медитативным экранным изображениям выступала реальная фонограмма из буддийского монастыря, устанавливая тесную связь философии дзен и современного мироощущения, передаваемого цифровыми образами (Рис. 7).

Исходя из прошлого опыта, эстетика и философия Дао будет привлекать все больше внимания в будущем. Дао сыграет важную роль в интернет-искусстве и будет способствовать развитию интернет-культуры. По мере развития технологий пользовательский опыт и качество контента будут продолжать улучшаться, обеспечивая лучшие ре-

зультаты для большего числа пользователей Интернета. Кроме того, эта эстетика может также интегрировать художественные элементы разных культур для формирования более разнообразных форм выражения, тем самым способствуя развитию онлайн-культуры.

Каковы же особенности этого процесса взаимодействия традиционной культуры, философии и новых медиа? Каковы итоги с точки зрения художественных стратегий? Здесь необходимо выделить несколько позиций.

1. Эмоциональный дизайн. Все больше и больше создателей интерактивных произведений искусства начинают рассматривать возможность придания продуктам человеческих эмоций. Эмоции человека включают отклик на внешний вид, материалы, цвета, изображения, режимы взаимодействия

Рис. 7. Студия Think and Sense, Япония. Иммерсивное видео-пространство «Тишина»⁶
Ill. 7. Think and Sense Studio, Japan. Immersive video space "Silence"⁶

(звук, прикосновение) и другие воспринимаемые органами чувств аспекты инсталляций. Учитывая эмоциональный отклик, можно гармонизировать психологические состояния пользователей и интерактивное поведение.

2. Искусственный интеллект. С развитием новых медиа и коммуникационных технологий, широким применением VR, AR формы выражения интерактивного искусства новых медиа становятся всеобъемлющими и популярными. Инсталляционные работы, мультимедийные работы, программное искусство, наноискусство и т.д. ускоряют развитие искусства новых медиа и демонстрируют беспрецедентную тенденцию диверсификации.

3. Иммерсивный дизайн. Наиболее эффективный способ усилить погружение в ситуацию

инсталляции — это объединить воздействие на все органы чувства. Хороший сенсорный опыт может лучше создать впечатление «погружения», например, фильмы 4D и 5D, которые используют динамические сиденья, специальные эффекты окружающей среды и другие технические средства для воздействия на слух, зрение и осязание. В настоящее время все больше интерактивных проектов используют режим комбинированного опыта («виртуальный + физический»), так что пользователи могут получать многомерную информационную обратную связь, которая наиболее соответствует реальной сцене.

4. Тесная интеграция с традиционной культурой. Взаимодействие цифрового искусства и философии Дао и чань-буддизма — это актуальное направление искусства. Оно не только рождает

посредством цифровых технологий новые средства художественной выразительности и узнаваемое стилевое направление, но и уделяет внимание гармонии и балансу между человеком, природой и Вселенной. Оно сочетает в себе цифровые технологии с философией дзен, позволяя зрителям ощутить физическое и психическое единство человека и природы в состоянии внутреннего спокойствия. В будущем эта форма творчества еще больше расширит наши знания и понимание цифрового искусства. Можно ожидать, что она станет более разнообразной и обогащенной. Сочетание культуры дзен и цифрового искусства — это не только столкновение традиций и современности, но и глубокий диалог искусства и философии. Возможно, что в дальнейшем эта область инициирует появление большего количества междисциплинарных инноваций, что придаст долгосрочный импульс развитию мирового искусства и культуры.

Примечания

¹ Медитация Чань является одним из распространенных элементов и значимым символом дзен-буддизма. Один мастеров-основателей этой распространенной сегодня практики — Дахуэй Цзунгао, живший в конце Северной династии Сун (конец XIII в.). На сегодняшний день существует много известных мастеров, которые медитируют на коаных [3].

² Источник: <https://goo.su/RF5Ru> (дата обращения 15.04.2025).

³ Источник: <https://goo.su/MbKMyBQ> (дата обращения 15.04.2025).

⁴ Источник: <https://goo.su/6wzyw> (дата обращения 15.04.2025).

⁵ Источник: <https://goo.su/9CgZEFD> (дата обращения 15.04.2025).

⁶ Источник: <https://goo.su/4nTtfO> (дата обращения 15.04.2025).

Список источников

1. *Лао Цзы*. Дао дэ цзин: Книга пути и достоинства / пер. с кит. Кониси Масутаро. М.: Издательство АСТ, 2020.
2. *Ippolito Jean M.* Time-Space Alterations: A New Media Abstraction of Traditional Chinese Painting and Calligraphy Aesthetics // *Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology*. 2020. Vol. 53, no. 1. Pp. 25–30.
3. *Hung Keung*. Heart Sutra × Grain Rain. Digital installation with moving image and sound. 2023.

- URL: <https://goo.su/LpOEtf> (дата обращения 15.04.2025).
4. «Родословная»-современное китайское искусство в Метрополитен музее (Ink Art: Past as Present in Contemporary China). URL: <https://goo.su/bONhBp> (дата обращения 16.08.2024).
 5. Изучение коанов (参话头). URL: <https://goo.su/XvomK88> (дата обращения 16.08.2024).
 6. Китайское искусство: принципы, школы, мастера / сост., пер., вступ. ст. и коммент. В. В. Малявина. М.: Изд-во Астрель: Изд-во АСТ, 2004. 429 с.
 7. *Перевезенцев П.* Копыса и ее жители / сост.: К. Безменова, П. Перевезенцев. М.: Б.и., 1992. 78 с.
 8. Создание «Американской пыли 11 сентября» художника Сюй Бина: откуда берется пыль? (艺术家徐冰关于「美国9·11灰尘」的创作: 何处惹尘埃?). URL: <https://goo.su/2cD3y5z> (дата обращения 16.08.2024).
 9. Хуан Юнпин: Сямэньский дадаизм — разновидность постмодернизма? (1986) (黄永砅: 厦门达达, 一种后现代? (1986)). URL: <https://goo.su/6CCpzL> (дата обращения 10.08.2024).
 10. *Reinhard Döhl*. Hans Arp and Zurich Dada. URL: <https://goo.su/KTCUdc> (дата обращения 12.03.2025).
 11. Хуан Юн Пин. Зажигая историю искусств, входя в историю искусств (搅拌艺术史, 进入艺术史). URL: <https://goo.su/47t2R> (дата обращения 11.05.2024).
 12. Фэй Давэй о Хуан Юнпине (腹中密语 | 费大为谈黄永砅). URL: <https://goo.su/O1XUIrM> (дата обращения 11.05.2024).
 13. Философия пустоты Кении Хары (微刊学术 | 原研哉的“空”哲学). URL: <https://goo.su/0EOG1> (дата обращения 16.08.2024).
 14. The Design Award. URL: <https://goo.su/UES5J8f> (дата обращения 14.03.2025).
 15. Wavelet Interactive Installation by GeeksArt. URL: <https://goo.su/hxsTy> (дата обращения 14.03.2025).

References

1. Lao Tzu (Laozi) (2020), [Tao Te Ching: The Book of Path and Virtue], Translated by Konishi Masutaro, AST Publishing House, Moscow, Russia.
2. Ippolito, J. M. (2020) “Time-Space Alterations: A New Media Abstraction of Traditional Chinese Painting and Calligraphy Aesthetics,” *Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology*, 53(1), pp. 25–30.

3. Hung, Keung (2023), "Heart Sutra × Grain Rain. Digital installation with moving image and sound", available at: <https://goo.su/LpOEtF> (accessed 15 April 2025).
4. History-design.livejournal.com (2014), "Ink Art: Past as Present in Contemporary China", available at: <https://goo.su/bONhBp> (accessed 16 August 2024).
5. Baike.baidu.com (2014), "Chan Hua Tou", available at: <https://goo.su/XvomK88> (accessed 16 August 2024).
6. Malyavin, V. V. (comp., trans., intro. art. and commentary) (2004), *Kitayskoe iskusstvo: printsiipy, shkoly, mastera* [Chinese art: principles, schools, masters], Astrel Publishing House, AST Publishing House, Moscow, Russia.
7. Perevezentsev, P. (1992), *Kopysa i ee zhiteli* [Kopysa and its inhabitants], without publishing house, Moscow, Russia.
8. mp.weixin.qq.com (2024), "Artist Xu Bing's creation of 'The Dust of 9/11 in the United States': Where does it cause dust?", available at: <https://goo.su/2cD3y5z> (accessed 16 August 2024).
9. douban.com (2018), "Huang Yongping: Xiamen Dada, a kind of postmodern? (1986)", available at: <https://goo.su/6CCpzL> (accessed 10 August 2024)
10. reinhard-doehl.de (2025), "Reinhard Döhl. Hans Arp and Zurich Dada", available at: <https://goo.su/KTCUdc> (accessed 12 March 2025).
11. baijiahao.baidu.com (2021), "Stir in art history and enter art history", available at: <https://goo.su/47t2R> (accessed 11 May 2024).
12. mp.weixin.qq.com (2021), "Secret Words in the abdomen. Fei Dawei talks about Huang Yongping", available at: <https://goo.su/O1XUIrM> (accessed 11 May 2024).
13. sohu.com (2019), "Micro-journal Academic. Hara Kenya's 'Empty' Philosophy", available at: <https://goo.su/0EOG1> (accessed 16 August 2024)
14. competition.adesignaward.com (2025), "The Design Award", available at: <https://goo.su/UES5J8f> (accessed 14 March 2025).
15. competition.adesignaward.com (2025), "Wavelet Interactive Installation by GeeksArt" available at: <https://goo.su/hxsTy> (accessed 14 March 2025).

Информация об авторах

Лаврентьев А. Н. — доктор искусствоведения, профессор кафедры коммуникативного дизайна РГХПУ им. С. Г. Строганова

Ли Вэйчжэн — аспирант кафедры коммуникативного дизайна РГХПУ им. С. Г. Строганова

ва, преподаватель художественного факультета Хубэйского северного колледжа

Information about the authors

Lavrentiev A. N. — Doctor of Art History, Professor of the Department of Communicative Design of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts

Li Weizheng — Postgraduate student at the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts, Lecturer at the Faculty of Art in Hubei Northern College

Вклад авторов

Лаврентьев А. Н. — разработка концепции исследования, редактирование текста, корректировка грамматических и стилистических аспектов академического русского языка, внесение предложений по улучшению структуры статьи, консультирование по содержательным аспектам, включая уточнение терминологии.

Ли Вэйчжэн — разработка концепции исследования, проведение анализа источников, сбор и обработка данных, написание текста, структурирование и оформление статьи, оформление окончательного варианта.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors

Lavrentiev A. N. — participation in the development of the research concept, text editing (correction of grammatical and stylistic aspects of academic Russian), making suggestions for improving the structure of the article, consulting on content-related aspects (including clarification of terminology).

Li Weizheng — participation in the development of the research concept (conducting source analysis, collecting and processing data), writing the text (drafting the manuscript, structuring and formatting the article), approval of the final version of the article (taking responsibility for all aspects of the work, the integrity of all parts of the article, and its final version).

The authors declare no conflict of interests.

Статья поступила в редакцию 12.05.2025; одобрена после рецензирования 30.06.2025; принята к публикации 01.07.2025.

The article was submitted 12.05.2025; approved after reviewing 30.06.2025; accepted for publication 01.07.2025