

СЕ ЦЗИСЯНЬ

**ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ В ИСКУССТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ КЕРАМИКИ**

Специальность 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург

2026

Работа выполнена на кафедре истории и теории искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Научный

руководитель: **Яковлева Елена Пантелеевна**, доктор искусствоведения, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», профессор кафедры истории и теории искусства

Официальные

оппоненты: **Бурганова Мария Александровна**, доктор искусствоведения, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова», заведующий кафедрой монументально-декоративной скульптуры, академик Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации

Мартынова Дарья Олеговна, кандидат искусствоведения, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», доцент кафедры истории русского искусства

Ведущая

организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»

Защита состоится 10 ноября 2026 г. в 11 часов на заседании диссертационного совета 24.2.385.10, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18, ауд. 437

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 46, <https://sutd.ru/nauka/dissertacii/>

Автореферат разослан «_____» _____ 2026 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета 24.2.385.10

кандидат искусствоведения, доцент

Кузнецова Майя Михайловна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена комплексному исследованию традиционных и новаторских решений современной китайской керамики и её взаимодействию с декоративно-прикладным искусством, учитывающим влияние многовековых национальных традиций Китая, его современного авторского искусства и искусства зарубежных стран.

Исторически керамика получила широкое распространение не только в пределах Китая, но и в других регионах мира. Благодаря процессам модернизации и усилению межкультурных связей, в начале XX в. китайская керамика стала восприниматься не только как традиционное ремесло. Сегодня она занимает одно из ключевых мест в мировой культуре и экономике: от сугубо национального и ремесленного явления – к объекту искусствоведческого исследования и залогом коммерческого успеха. Произведения керамического искусства Китая представлены в крупнейших художественных и индустриальных музеях мира, доказывая тем самым свою актуальность и востребованность.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена необходимостью всестороннего изучения процессов, определяющих развитие искусства современной китайской керамики, что, с одной стороны, оказывает существенное влияние на формирование нового облика керамических изделий, а с другой – сохраняет традиционные технологии, представляющие культурную ценность и формирующие национальную идентичность.

– Противоречия между сохранением традиционных технологий и требованиями к современным произведениям китайского керамического искусства в настоящее время создают потребность в искусствоведческом анализе взаимодействия и взаимовлияния произведений декоративно-прикладного искусства и объектов массового производства.

– Современные керамические изделия различного функционального назначения, полученные в результате массового и индивидуального производства, предполагают применение современных технологий и новаторских разработок, а также интеграцию элементов локальных ремесленных традиций и отдельных стилистических приемов авторского искусства, что способствует обогащению массовых изделий уникальными художественными характеристиками.

– Устойчивый интерес мировой научной и творческой общественности к традициям и инновациям в сфере керамического искусства Китая, отражающего поиск баланса между культурной идентичностью и возможностями современных технологий, подтверждается проведением профильных научных конференций (The Development of Contemporary Ceramic Art in China and Abroad, 2023), творческих фестивалей (Jingdezhen International Ceramic Art Biennale, 2023), специализированных выставок (Masterpieces of Chinese monochrome porcelain (8th-18th century), 2024).

– Важное значение для науки имеет определение феномена современной китайской керамики, её стилевых особенностей и места в системе мировой материально-художественной культуры. В связи с этим актуальными представляются вопросы разработки авторских керамических изделий, внедрение цифровых технологий и сохранение ремесленной культуры, что обеспечивает динамичное развитие китайского керамического искусства в XXI в.

Степень научной разработанности темы исследования. Изучение китайской керамики имеет свою историю в китайской, советско-российской и зарубежной науке. Уже в первых статьях, монографиях и диссертациях, посвященных гончарному делу (Т.И. Кашина, 1977; И.С. Жущиховская, 1997, 1998, 2000, 2002) были сформулированы базовые представления о специфике развития керамического искусства в Китае. Особое внимание уделялось происхождению керамики, анализу сырьевой базы и климатических условий, влиявших на становление гончарного мастерства (Harrison-Hall J., 1997).

Важным вкладом в изучение истории китайской керамики явились музееведческие и культурологические исследования советских и российских ученых, позволившие рассматривать развитие керамики на фоне широкого разнообразия мировых художественных традиций. Среди выдающихся специалистов в области декоративно-прикладного искусства и русской художественной керамики VIII–XXI вв. необходимо отметить труды Л.Г. Крамаренко (2009), М.А. Некрасовой (2017), В.А. Малолеткова – автора монографии о современной мировой керамике (2010), Т.Л. Астраханцевой – исследователя керамического искусства (2006) и вопросов стилеобразования (2023). Немаловажное значение для диссертации имели труды китайских и российских ученых, основанные на собраниях музея Гугун (Фэн Сяньмин, Гэн Баочан, 1994), Шанхайского музея (Фэн Сяньмин, 2001; Т.Б. Арапова, 2007), Государственного Эрмитажа (М.Н. Кречетова и Э.Х. Вестфален, 1947; Т.Б. Арапова, 2005), Государственного музея Востока (Л.И. Кузьменко, 2000, 2009) и др., а также

исследования проблемы стиля китайского фарфора XVII–XVIII вв., позволившие глубже осмыслить технические аспекты изготовления китайской керамики и ее художественные особенности.

Исследования японской керамики (Р.А. Ксенофонтова, 1980; Н.А. Каневская, 2004), древней керамики периода Яншао (Т.И. Кашина, 1977), западноевропейской керамики эпохи Возрождения (Н.А. Коханик, 2011) и эпохи барокко (Т.Д. Карякина, 2006; 2018), английской керамической посуды Джозайя Веджвуда (Josiah Wedgwood) (А.О. Балицкая, 2024), художественного своеобразия русской керамики (С.И. Баранова, 2011; Р.Р. Мусина, 2012), советского (ленинградского) керамического искусства (Н.С. Петрова, 2007; Ю.В. Гусарова, 2011; Г.Н. Габриэль, 2017; О.Л. Некрасова-Каратеева, 2021) и современной российской авторской керамики (А.С. Бугровская, 2017) послужили фоном для межкультурного сопоставления при выявлении уникальных особенностей китайской традиции изготовления керамики и ее универсальных принципов.

С середины XX в. в искусствоведении стали появляться исследования, в которых, помимо исторического аспекта вопроса, анализировались эстетические особенности керамических изделий и их роль в художественной культуре Китая (М.Н. Кречетова и Э.Х. Вестфален, 1947). В тот же период к изучению традиционного китайского ремесла подключились специалисты из Китая, предлагающие собственное видение роли керамики в духовной и материальной культуре страны (Фэн Сяньмин, 1965; 1982; 1998).

В последующие десятилетия акцент в научных работах сместился к эстетическим и этнокультурным аспектам искусства керамики, на средствах выразительности народного декоративного искусства, формирующего визуальную идентичность национальных особенностей (Ю.А. Арбат, 1962; 1963; И. Ли, 2017; Л.А. Ткаченко, 2019). Этот вид искусства рассматривался как медиатор между Востоком и Западом (В.А. Малолетков, 2003; С.С. Корнеев, 2011; Т.А. Арташкина, Ху Яньли, 2015; Д.О. Мартынова, 2026), а его технические и декоративные решения – как важные факторы в формировании художественного образа (Л.Ф. Акунова, В.А. Крапивин, 1984).

Начиная с 1990-х гг., стал усиливаться интерес к технологическим инновациям в сфере изготовления керамики. Исследователи рассматривали энергоемкость процесса, разновидности печей и сырья (Чэнь Фань, 1999), специфику глазурей и керамикопечатных технологий (Vandiver P., Kingery W., 1987; Ван Имин, 2017), а также компьютерное проектирование (И.А. Кравченко, О.Г. Обертас, 2013). Одновременно в научном сообществе приобретали значимость труды, посвящённые вопросам искусства

керамики в контексте национальной культуры и образования (Е.А. Салицкая, 2013; Шэнь Цзе, 2022; С. Чжао, 2022).

Становление подхода к китайской керамике как к феномену, связанному с ремесленной традицией, массовой культурой и авторским декоративно-прикладным искусством, получило отражение в работах, посвящённых модернизации и культурным реформам в Китае (Чень Вэньян, 2013; Чэнь Цзунхуа, 2019). В 2020-е гг. исследователи стали обращаться к проблемам взаимодействия авторской керамики и дизайна (Гун Сюань, 2023; Чжан Лиян, 2023), указывая на необходимость осмысления постмодернистского влияния (Сю Мэнвэй, Юэ Йоуси, 2023). В рамках этого подхода особое значение приобрело изучение потенциала керамики как средства развития профессиональных навыков художников.

Отмечено, что в художественных вузах обучение становится не только средством освоения керамистами ремесленных навыков, но и платформой для развития индивидуального художественного мышления (Ю.А. Овчарова, 2013; Ай Синьян, 2023), что стало рассматриваться как формирование уникального стиля, выражающего личную эстетическую позицию автора (Сю Сяожэн, Гао Мяомяо, 2019; Гун Сюань, 2023). Исследования о переосмыслении границ между декоративно-прикладным искусством и концептуальным дизайном в условиях глобализации (Шэнь Цзе, 2022; Р.Ф. Мирхасанов, 2024) актуализировали представление о керамике как способе культурной коммуникации и средстве выражения современной художественной идентичности.

Таким образом, современный уровень научной разработанности темы свидетельствует о наличии многоплановых исследований в области истории, теории, технологии, художественно-выразительных особенностей керамических изделий. Однако целенаправленный анализ взаимосвязи авторского искусства и произведений художественной керамики в Китае как единой системы, формирующейся на основе национальных традиций и опыте зарубежного влияния, все еще остаётся актуальной научной темой, требующей дальнейшего изучения.

Объект исследования – искусство китайской керамики.

Предмет исследования – становление и формирование художественно-стилистических и технико-технологических особенностей современной керамики Китая.

Цель работы – определение художественно-стилистических особенностей и специфики формирования современной китайской керамики, обусловленных традиционным национальным искусством и зарубежным влиянием.

Задачи исследования:

1. *Рассмотреть* основные особенности этапов развития традиционного искусства китайской керамики как всемирно известного явления с глубокими историко-культурными корнями.
2. *Определить* особенности зарубежного влияния на современную китайскую керамику с учётом значимости её национальных традиций.
3. *Проанализировать* современное состояние искусства китайской керамики, выявив основные художественные и эстетические тенденции его развития.
4. *Исследовать* влияние эстетических и технологических инноваций на художественный подход в современной китайской керамике.
5. *Выявить* образовательные и коммерческие факторы влияния на художественную составляющую современной китайской керамики.
6. *Определить* перспективы развития современной авторской китайской керамики в контексте эволюции декоративно-прикладного искусства, национальных традиций и влияния зарубежной культуры.

Границы исследования. Хронологические границы диссертации определяются необходимостью исследования современной керамики Китая; они охватывают период с XX до первой четверти XXI в., что позволяет также рассмотреть методы компьютерного проектирования и массового производства керамических изделий. Однако для формирования целостного представления об эволюции авторской керамики потребовалось обращение к более ранним историческим этапам, оказавшим непосредственное влияние на становление современного керамического искусства.

Источниками исследования являются художественные материалы, специальная литература и документальные свидетельства.

Художественные материалы представляют собой произведения традиционной китайской керамики, включающие экспонаты из государственных музеев и частных коллекций Китая и России, а также предметы из фондов крупных музейных собраний зарубежных стран. В эту группу входят также образцы промышленных современных керамических изделий и авторские произведения, представленные в керамических салонах и галереях.

Специальная литература, послужившая источниковой базой для настоящего исследования, представляет собой труды по истории, теории, технике и технологии керамического искусства, в том числе монографии, статьи, каталоги выставок, а также

литературу по проектно-художественной практике и творческой деятельности художников-керамистов, включая исследования, посвящённые взаимодействию традиций и инноваций в искусстве.

Документальные материалы представлены, главным образом, в научных и массовых периодических изданиях КНР и других стран и в специализированных журналах по декоративно-прикладному искусству и керамике. Это также материалы научно-публицистического характера из библиотечных фондов Китая: Цзиндэчжэньский керамический университет, Цзянсийский профессиональный художественно-керамический колледж и Университет Хуанхай, отражающие разные аспекты экономического, образовательного и культурного развития отрасли, изученные при подготовке диссертационной работы.

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическая основа настоящего исследования определяется ключевыми идеями, сформированными в таких науках как искусствоведение, культурология, эстетика, философия, история декоративно-прикладного искусства и художественного образования. Многоаспектный и междисциплинарный подход обусловлен необходимостью комплексного изучения современной керамики Китая, рассмотренной в контексте её исторических традиций, культурных трансформаций и взаимосвязей с авторским искусством.

Системность и целостность анализа обеспечиваются опорой на принципы историзма, научной объективности и контекстуального подхода, что позволяет рассматривать процессы становления и развития китайской керамики в русле широких социокультурных изменений и учёта влияния зарубежных художественных и технологических практик.

Применение междисциплинарного анализа и метода сравнительного изучения различных источников, а также обращение к специальной искусствоведческой литературе и данным художественного рынка, определили **методику диссертационного исследования**. Принцип комплексного подхода к заявленной теме способствовал выбору совокупности **методов** современного искусствознания, направленных на историко-теоретическое и стилистическое осмысление основных положений работы.

1. *Проблемный метод* позволил обозначить поле исследования, определить его структуру и очертить круг источников, связанных с эволюцией современной керамики в Китае.

2. *Историко-культурный метод* дал возможность рассмотреть процесс развития авторской керамики Китая и проследить за её связью с авторским искусством в контексте истории, политических и экономических изменений и культурных контактов с зарубежными странами.

3. *Метод формально-стилистического анализа* обеспечил комплексное изучение художественных и морфологических особенностей авторских керамических изделий, включая их разновидности, форму, декор, технику и технологию исполнения.

4. *Метод иконографического анализа* применялся для выявления мотивов и образов, отражающих национальные традиции Китая и влияние западной культуры на современное искусство керамики, а также для исследования символического содержания авторских изделий.

5. *Метод искусствоведческого анализа* и его художественно-стилистических особенностей применялся с целью выявления основных этапов стилеобразования современной китайской керамики, ее инноваций и определенных тенденций, характерных для китайской традиционной керамики и зарубежных влияний.

6. *Персонологический метод* способствовал исследованию творческой деятельности создателей произведений современной китайской авторской керамики и их профессионального участия в этой сфере.

Таким образом, широкое привлечение исторических, искусствоведческих и культурологических методов исследования в сочетании с междисциплинарным анализом позволило рассмотреть современную китайскую керамику в совокупности её исторических корней, зарубежного культурного влияния и тенденций декоративно-прикладного искусства, что, в конечном счёте, способствовало целостному осмыслению исследуемого феномена.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует следующим пунктам Паспорта научной специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение) ВАК Минобрнауки России:

38. Художественные проблемы предметно-пространственной среды: изобразительное, монументально-декоративное, декоративно-прикладное искусство и архитектура. 40. Методология и методика исследования проблем изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. 41. Способы и формы взаимодействия различных видов искусств. 42. Роль и место искусства и архитектуры в

становлении и развитии духовной и материальной культуры общества. 46. Роль искусства и архитектуры в формировании жизненной среды. 48. Сохранение художественного наследия: принципы и методики научной атрибуции, консервации, реставрации и реконструкции произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры; популяризация и актуализация (каталогизация, публикация и экспозиционные практики).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том что впервые:

- *предложен* комплексный анализ искусства китайской современной керамики через триединую призму (культурный контекст, историческая преемственность, технологическая эволюция), что позволило выявить ранее не изученные закономерности их синтеза в условиях глобализации;

- *проанализированы* история и основные этапы стилеобразования искусства современной китайской керамики на протяжении длительного исторического периода;

- *уточнено* понятие «искусство китайской авторской керамики» применительно к китайскому контексту путем определения влияния таких стилевых направлений искусства зарубежного модернизма как «экспрессионизм», «абстракционизм», «минимализм», а также керамических изделий традиционного китайского декоративно-прикладного искусства символического значения – так называемой китайской женской керамики (中国女性陶艺 – «Чжунго ньюсин таои»), созданной в конце XX в.;

- *введён* в научный оборот значительный пласт художественных материалов (произведения керамического искусства), литературных источников (монографии, статьи, каталоги, альбомы, журналы, освещающие китайскую керамику, включая цифровые методы проектирования и публикации о профильных кластерах и форумах);

- *выявлены* механизмы государственного регулирования, преобразующие культурный капитал традиционных центров керамики (на примере Цзиндэчжэня) в конкурентоспособный ресурс через симбиоз символического производства («государственный фарфор») и технологической модернизации;

- *расширен арсенал* терминологического и справочно-информационного материала по истории и теории авторской керамики в художественной культуре Китайской Народной Республики.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Сфера современной китайской керамики – это целостное явление материально-художественной культуры, сформировавшееся под влиянием стилеобразующих факторов

традиционной китайской керамики и ее технологий, формирующих национальную идентичность керамических изделий в процессе художественной деятельности и испытавших при этом влияние зарубежного искусства и технико-технологических инноваций. Зарубежное влияние и процессы глобализации стимулировали развитие современной китайской керамики, но ее продуктивность оказалась возможной лишь при условии сохранения национального культурного кода Китая.

2. Стилевая эволюция современной китайской керамики, объединившей собой традиционное китайское искусство, зарубежное влияние и технико-технологические инновации, состоит из трех основных этапов, каждый из которых развивался в парадигме определенного исторического процесса. *Первым этапом* в развитии китайской керамики стал период императорских династий. *Второй этап* связан с влиянием зарубежной культуры на развитие китайской керамики. *Третий этап* представляет собой современное состояние китайской керамики XX – первой четверти XXI в., когда авторское искусство выступило катализатором идей в развитии декоративно-прикладного керамического искусства.

3. Комплексное искусствоведческое исследование современной китайской керамики включает изучение истоков, развития и основных этапов формообразования и стилеобразования керамики на протяжении длительного периода, а также анализ ее региональной специфики и совершенствование художественно-образовательной системы, основанной на культурной преемственности, развитии искусствоведческих и коммерческих аспектов изготовления современной керамики.

4. Диссертационное исследование опирается на широкий свод трудов китайских, советско-российских и зарубежных авторов с привлечением обширного художественного, литературного и документального материала. Стратегия государственного регулирования китайского керамического искусства обеспечивает гармоничное соединение традиции и новаторства, придавая производству керамики культурную и социальную значимость.

5. Авторская методология диссертационного исследования представляет собой новый подход в изучении китайского керамического искусства. Предлагаемый прием комплексного исследования современной китайской керамики, основанный на сравнительном анализе, позволил показать стилевую эволюцию современной китайской керамики как единую художественную систему в предметно-пространственной среде древнего и современного Китая.

6. Феномен современной китайской керамики связан с ремесленной традицией, массовой культурой и авторским декоративно-прикладным искусством. Стилиевые особенности современной китайской керамики и ее место в системе мировой культуры обусловлены разработкой керамических изделий с внедрением цифровых технологий и сохранением ремесленной культуры, что обеспечит динамичное развитие китайского керамического искусства в XXI в.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что она представляет собой апробацию и развитие комплексного анализа стилистической эволюции современной китайской керамики в контексте с художественными тенденциями и традиционными культурными ценностями. Диссертация представляет особую научную значимость, как пример синтеза традиций и инноваций в художественной практике и межкультурных исследованиях. Теоретическая концепция стилиевой эволюции произведений современной китайской керамики как целостного явления способствует идентификации важнейших социально-культурных условий и факторов, определяющих ее содержание, форму и особенности в контексте декоративно-прикладного искусства Китая.

Практическая значимость диссертации состоит в обобщении и систематизации имеющихся научных разработок по истории и теории китайской современной керамики как одной из значимых сфер художественной деятельности. Документальные и справочно-информационные материалы могут служить основой в музейно-выставочной практике, при подготовке альбомов и каталогов. Материалы диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской и преподавательской работе, при разработке учебных программ, лекционных курсов и практических занятий соответствующих дисциплин. Выводы, сформулированные в результате диссертационной работы, могут стать основой для будущих исследований.

Рекомендации по использованию результатов исследования. Материалы диссертации могут быть использованы в научной, практической и просветительской деятельности искусствоведов, культурологов, историков, художников керамики, сотрудников музеев, антикварных салонов и художественных галерей, при проведении выставок, экспертизы и атрибуции произведений керамического искусства.

Достоверность результатов исследования и обоснованность научных положений обеспечивается полнотой собранного материала, включающего значительный объем художественных, литературных и документальных источников, а

также адекватностью примененной в исследовании методологии, учитывающей современные методы комплексного научного анализа.

Апробация исследования. Результаты диссертационного исследования изложены в восьми статьях, в том числе шести, опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ (общий объём публикаций 3,7 п. л., авторский вклад – 3,7 п. л.) и двух – в сборниках, индексируемых в РИНЦ. Основные положения и выводы работы обсуждались на заседаниях кафедры истории и теории искусства, а также представлялись в виде докладов на трех международных научно-практических конференциях: «Россия – Китай. Диалог пластических искусств» (Москва, МГХПА им. С.Г. Строганова. 25.03.2022), «Научная практика по наследию и развитию традиционной китайской керамической культуры» (Цзиндэчжэнь, КНР, 18.10.2023) и «Культурное наследие Евразии: проблемы коллекционирования, сохранения, изучения и актуализации» (Санкт-Петербург, Российский институт истории искусств, 14.10.2025).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, поделенных на разделы, заключения, списка использованных источников и литературы (265 наименований на русском, китайском и иностранных языках), включающего также список электронных источников и перечень авторефератов и диссертаций по теме исследования. Диссертацию дополняют три приложения: 1) альбом иллюстраций, включающий список иллюстраций и фотоизображения керамических изделий (164 сюжета); 2) таблица по истории керамического искусства в Китае; 3) список терминов и определений, используемых в сфере китайского керамического искусства.

Основной текст диссертации составляет 161 страницу (без списка литературы и приложений), общий объём диссертации – 301 страница.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновывается выбор темы исследования и ее актуальность, выясняется степень научной разработанности проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи работы, уточняются ее границы и источники, излагаются методология и методы исследования, раскрывается научная новизна диссертации, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводится теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, определяется достоверность его результатов, приводятся сведения об апробации и структуре работы.

Глава 1. «История китайского керамического искусства»

В разделе 1.1 *«Генезис и своеобразие искусства китайской керамики периода императорских династий»* рассматривается происхождение и традиционные особенности искусства керамики Китая – одного из древнейших видов художественной культуры Поднебесной. Искусство китайской керамики, сочетающее в себе утилитарные и ритуальные функции, возникло в эпоху неолита (Яншао, Луншань) и на ранних этапах своего развития обладало следующими особенностями: по форме и декору это были лаконичные сосуды с геометрическим и зооморфным орнаментом, отражающие мифологическое мышление китайцев; по материалам и технологиям для создания керамических предметов использовалась отборная глина и осуществлялся обжиг на открытом огне. Немалая роль при этом принадлежала совершенствованию печей и изобретению глазури; по смысловой нагрузке в произведениях керамики отражались такие природные и философские категории как вода и земля (инь-ян).

Со времен династии Шан (1554–1046 гг. до н.э.) керамика институционализировалась, а в эпоху Тан (618–907 гг.) и в эпоху Сун (960–1279 гг.) сформировались художественные каноны, связанные с эстетической утонченностью и природной сдержанностью. Появились региональные школы (Жу, Гуань, Гэ, Цзюнь и Дин), обладающие собственным стилем. В этот период утверждается концепт «совершенной вещи», соединяющей эстетику и функциональность.

С XIV в. (династии Юань, Мин, Цин) китайская керамика характеризуется узнаваемым стилем. Изобретение подглазурной росписи кобальтом приводит к появлению феномена сине-белого фарфора, оказавшего влияние на европейскую культуру. Позднее развивались стили надглазурной росписи и технологии ультратонкого фарфора – «яичной скорлупы». Ключевым центром производства стал Цзиндэжэнь – имперский центр керамического искусства.

В результате китайская керамика, сформировавшись как уникальный синтез художественной выразительности, философской глубины и технологического совершенства, оказала влияние на современную материально-художественную культуру.

В разделе 1.2 «Влияние зарубежной культуры на развитие китайской керамики» рассматриваются различные аспекты влияния зарубежных стран на керамику Китая, проявившиеся в конце династии Мин (1368–1644) и в период династии Цин (1644–1912)

в связи с европейскими контактами, которые принесли в Китай новые знания и формы изобразительного искусства, оказавшие влияние на декоративно-прикладное искусство Поднебесной. Однако культурный обмен, осложненный различиями в менталитете и нравственных ценностях, создал сложности, породившие западный экспансионизм и консерватизм китайской бюрократии, что, в свою очередь, привело к модернизации и дальнейшему культурному развитию Китая, оказав влияние на искусство и промышленность этой страны в XX в.

В 1957 г. в Китае прошла Всекитайская конференция, определившая основные направления развития керамического искусства. Она подтвердила важность принципов «практичности, экономичности и красоты» керамики, что явилось основой для дальнейшего развития керамической промышленности в социалистическом Китае.

Искусство китайской керамики столкнулось с двумя основными проблемами: традиционным восприятием керамики как ремесла и централизованным планированием, ограничивающим развитие искусства. Заимствованный из СССР метод социалистического реализма также оказал определенное влияние на искусство керамики, где стали появляться работы с политическими и социальными подтекстами.

После 1980-х гг., в период реформ и открытости, в КНР под влиянием искусства зарубежных стран художники стали активно экспериментировать с формами и материалами, что привело к изменению подхода к керамике. Этот период характеризуется, с одной стороны, интеграцией с мировым искусством, а с другой – акцентом художников на личное самовыражение и общественные изменения через творчество.

В разделе 1.3 «Современное состояние китайской керамики XX — первой четверти XXI в.» рассматривается китайское керамическое искусство, характеризующееся сложным взаимодействием традиционных ремесленных практик и новых проектно-технологических решений. Ведущими центрами керамического производства в Китае в этот период стали Исин и Цзиндэчжэнь.

В Исине продолжается изготовление изделий из пурпурной глины «цзыша», демонстрирующих уникальное для XXI в. сочетание глубокой архаики и современных методов массового производства, где сохраняются древние техники формовки сосудов из глиняных жгутов, выбивка формы с помощью наковальни и молоточка, а также ручное лощение поверхности изделий. Эти процессы свидетельствуют об устойчивости традиционных ремесленных практик, адаптированных к требованиям современной индустриальной среды.

Цзиндэчжэнь также демонстрирует баланс между традицией и инновациями. Производство сине-белого фарфора продолжается на основе классических методов, таких как работа на гончарном круге. Арт-рынок объединяет авторские работы, выполненные в традиционных техниках, и изделия промышленного изготовления, отражающие сложную структуру современного керамического искусства Китая.

Таким образом, современное китайское керамическое искусство представляет собой результат сложного процесса консервативной модернизации: стремление сохранить культурное наследие при одновременном освоении новых технологических и эстетических стратегий. Этот процесс приводит к формированию синтетической модели развития керамического производства, в которой ручные и механизированные технологии, ремесленные традиции и новаторские концепции образуют единое художественное пространство.

Глава 2. «Художественно-стилистические направления современной китайской керамики» посвящена анализу основных стилистических направлений модернизма в современной китайской керамике, развивавшихся в 1980-е гг. в период политики реформ и открытости. В главе проводится анализ художественных произведений этого времени с целью выявления достижений и проблем современной китайской керамики.

В разделе 2.1 *«Социально-общественные тенденции в образном решении произведений китайской керамики»* исследуется ее связь с социокультурными ситуациями, как например, в «Серии лотосов» Ли Чжэнвэна (1994). Этот подход акцентирует внимание на социальных вопросах, особенно в контексте социалистического строительства. С модернизацией XX столетия искусство китайской керамики стало точнее отражать социальную направленность и коллективистские ценности. Несмотря на наличие свободы самовыражения, этот опыт у китайских художников сопровождается их ответственностью перед обществом.

Современное искусство в керамике акцентирует внимание на социально-общественных проблемах, содействуя прогрессу через простые и понятные формы и заостряя внимание на отражении экологического кризиса и потребительской культуры. Произведения на эти темы, несмотря на социальную направленность, открывают новые возможности для визуальной и художественной интерпретации в современном искусстве, как например, в произведении «Поток расходов» Цзо Чжэньяо (2000).

В разделе 2.2 «Скульптурное моделирование в пластическом искусстве керамики» анализируется развитие китайской керамической скульптуры, переходящей из традиционных функциональных объектов в число концептуальных и абстрактных произведений. Этот переход не ограничен одной лишь интеграцией с современными западными художественными течениями 1980-х гг. Наиболее важно, что он отражает переосмысление китайскими керамистами формы скульптуры, материалов и социальной роли искусства. В этом процессе керамическая скульптура постепенно трансформируется в объект концептуального искусства.

Указанные изменения проявляются в двух основных аспектах. Во-первых, скульптура преодолевает традиционные ограничения, а художник использует инновации в материалах, придавая своим работам экспериментальные и концептуальные формы. Во-вторых, керамическая скульптура перестает быть только статичным эстетическим объектом и, взаимодействуя с социальной реальностью и философскими идеями, представляет более глубокие мысли и культурные контексты, как например, в работах Хань Мэйлина «Цыпленок» (1980) и «Бык» (1983) и в произведении Чжоу Гуожена «Листья возвращаются домой» (1985).

Актуальна для этого времени интеграция китайского керамического искусства в городскую среду, когда рассматривается значимая для современной художественной практики тенденция демократизации. Она также играет важную роль в формировании общественного восприятия и распространении социальных и экологических идей. В качестве примера можно привести художественные керамические проекты в Пекинском международном аэропорту (1979). Благодаря технологическому прогрессу современное керамическое искусство все чаще интегрируется с архитектурно-художественной средой. Совершенствование технологий и использование новых материалов расширяют возможности керамики для создания масштабных и функциональных объектов, что значительно способствует её внедрению в общественные пространства, как например, в

керамическом произведении Чжу Леген «Мышление во времени и пространстве» (2002), использованном при оформлении стен концертного зала «Мэйлигу» в Южной Корее.

Исследуемый этап, расширив возможности самовыражения художника, явился важным шагом в эволюции китайского керамического искусства.

В разделе 2.3 «Элементы модернизма в современной китайской керамике» рассматривается прием использования абстрактных форм в искусстве китайской керамики, демонстрирующей не только культурные и художественные особенности, но и уникальную функцию в современном керамическом творчестве.

Истоки беспредметности в китайском искусстве керамики восходят к эпохам Тан и Сун, когда мастера начали использовать подобные формы для выражения общественно-культурных идей. Со временем это превратилось в важный инструмент передачи личных ощущений и художественных приемов керамистов, вдохновляемых зарубежными модернистскими течениями начала XX в.

После 1980-х гг., с распространением приемов модернизма, китайские художники стали постепенно выходить за пределы традиционной декоративной функции и использовать абстракционизм как основной метод художественного выражения. Так например, произведения Цинь Силя «Морская волна» (1997) и Бай Мина «Ландшафт и время» (2000) иллюстрируют деконструкцию форм и концептуализацию в керамике.

Эти изменения свидетельствуют не только о влиянии зарубежного искусства на китайских керамистов, но и подчеркивают процесс глобализации и слияния различных культур. Китайские художники внедрили абстрактные формы в традиционную керамику, преодолевая определенные ограничения и превращая искусство керамики из традиционного ремесла в самостоятельную художественную практику.

Ключевые особенности экспрессионизма в китайской керамике проявляются в двух аспектах: в качестве средства выражения субъективных чувств и мыслей художника, и когда используются определенные качества материала. В этом контексте керамическое искусство стало выходить за пределы традиционных критериев, таких как гармония формы и гладкость глазури, и начинало эксплуатировать дефекты и несовершенства как нестандартные художественные приёмы. При осознанном и ответственном подходе они явились важным средством художественной выразительности, открывшим новые возможности для интерпретации произведений, как например, в работах Чжоу Ву «Цилиндр» (1998), Чжан Сяоли «Травмированный саксофон» (2001), Дай Юйсяна «Символ-пустота» (2012).

Процесс создания керамических изделий стал превращаться в диалог между художником и материалом, что усиливало эмоциональную глубину и символизм произведений. Художники стали исследовать пути превращения керамических изделий не только в повседневные предметы, но и в независимые художественные объекты с символическим и эстетическим значением. Эта трансформация вдохновила керамистов на использование разнообразных материалов, форм и сочетание функций, как например, в работах Чэн Сунсяна «Чайник» (1984) и Цинь Силяня «Осенняя хризантема» (1986).

Таким образом, керамика перестала быть просто утилитарным объектом, постепенно превращаясь в средство выражения личных художественных замыслов и социальных эмоций авторов, что знаменовало начало нового этапа в китайском керамическом искусстве.

Концепция минимализма в китайской керамике исследуется как одна из ведущих тенденций современного искусства. Минимализм ориентирован на ясность и чистоту формы, сокращение использования графических и декоративных элементов. Художники-керамисты стали создавать произведения, сводя изображение к базовым геометрическим формам и ограничивая палитру основными цветами, что привело к уменьшению экспрессивности эмоционального содержания.

Работы китайских керамистов демонстрируют минималистический подход, ключевой ценностью которого является чистота формы, выразительность линии и глубина философского содержания. Произведения, освобожденные от утилитарной функции, становятся мощным средством самовыражения, что подчеркивает философскую и эстетическую ценность минималистической керамики, как например, в произведениях Сю Цюна «Охлаждение» (2008), Кима Чжунхвы «Тихий ветер» (2010) и Ван Гана «Зеленые холмы» (2014).

В разделе 2.4 «Своеобразие и средства выразительности китайской "женской" керамики» (中国女性陶艺 – «Чжунго ньюсин таои») рассматривается уникальность вклада женщин в создание керамического искусства. В конце XX в. под влиянием западного феминизма китайские женщины начали активно выражать себя посредством пластического искусства, заостряя внимание на собственной идентичности и социальных вопросах. Работы художниц были сконцентрированы на социальном самоопределении и глубоких эмоциональных состояниях. Именно эти творческие процессы стимулировали развитие керамического искусства, обогатив его как в культурно-художественном, так и в социальном планах. Влияние женщин-художниц

стало заметным явлением, благодаря многочисленным тематическим выставкам, в том числе таким как «Без зеркала – выставка женского искусства» (Пекин, 2009) и «Собственное портретирование: женское искусство в Китае» (Пекин, 2010), сыгравшим важную роль в восприятии содержания и разнообразии форм керамического искусства. Произведения художниц значительно расширили выразительные возможности этого вида искусства, используя творческую интуицию для передачи эмоционального состояния, что придало их произведениям уникальность, как например, в работе Чжэн И «Платье из бабочек» (2012).

Глава 3. «Проектно-художественная деятельность в искусстве современной китайской керамики»

В разделе 3.1 «Образовательные и коммерческие аспекты в развитии современного керамического искусства» показано, как они определяются взаимодействием образовательной системы, художественных практик и коммерческой инфраструктуры. Многоуровневая модель профессиональной подготовки, сформированная в Центральной академии прикладного искусства и продолженная в профильных учреждениях Цинхуа и Цзиндэчжэня, обеспечивает интеграцию традиционных технологий и современных проектных методов, формируя основу для инноваций и авторского творчества.

Современная керамика широко используется в архитектурном декоре, сувенирной продукции и повседневных предметах, где она выступает важным носителем культурных символов. Коммерческий сектор усиливает эти процессы: высокий спрос на древнюю и современную керамику на международных аукционах, а также рост индустриальных кластеров Цзиндэчжэня и Дэхуа способствуют формированию многоуровневой структуры распространения произведений из керамики – от массовых креативных изделий до коллекционных авторских серий. Таким образом, совокупность образовательных и коммерческих механизмов обеспечивает переход китайской керамики от ремесленной традиции к современной культурной индустрии, укрепляя ее позиции.

В разделе 3.2 «Влияние авторского искусства на современную китайскую керамику» исследуется, как с развитием современных технологий (CAID) проектирование предметов из керамики переходит на новый уровень. Использование таких программ как Alias Design, SolidThinking и Rhino, позволяет художникам-керамистам точно моделировать изделия и изменять их форму, повышая при создании произведения как точность передачи, так и творческую идею автора. Новые технологии

способствуют исключению повторяемости, обеспечивая гибкость в создании сложных форм и деталей, инспирируемых произведениями авторского искусства.

Биокерамический дизайн, вдохновленный природными формами, сочетает в себе современные технологии с природной эстетикой, подчеркивая естественность гармонии человека и природы. Данный прием отвечает на социальные запросы, связанные с охраной окружающей среды, показывая, как авторское искусство через форму и символику выражает социально-культурную позицию.

Однако, несмотря на технологические достижения, влияние авторского подхода на искусство керамики становится все более значимым и важным. Авторское искусство направлено на переосмысление функциональных и эстетических характеристик керамики через личное творчество и культурно-художественное выражение. Примерами керамических изделий, отражающих влияние авторского искусства, являются:

- Государственный обеденный фарфор. Специальный сервиз посуды, разработанный для форума «Бохай Азиатский форум» (2018), в котором художники использовали технологию CAID. Этот пример, благодаря интеграции культурных символов, усиливает социальную и символическую значимость сервиза.

- Портативные чайные принадлежности, образ которых сочетает простые геометрические формы с современными материалами, повышая удобство пользования предметами и продолжая традиционную эстетику китайской чайной культуры.

В разделе 3.3 *«Перспективы развития современной китайской керамики»* рассматривается эволюция современного китайского керамического искусства, преодолевающего проблемы, обусловленные взаимодействием традиций и модернизации. Китайские керамисты, вдохновленные искусством модернизма, с одной стороны, стремятся уйти от традиций, при этом сознавая важность сохранения национальной идентичности в контексте глобального мира. Совершенствование образовательной системы, основанной на культурной преемственности, является ключевым фактором прогресса в развитии современной китайской керамики.

Особое внимание уделяется интеграции авторского искусства в производство керамических изделий, что необходимо для удовлетворения запросов потребителей и улучшения качества продукции. Современные технологические возможности, включая компьютерное моделирование, позволяют создавать высококачественные изделия, однако проблемы гуманитарного характера, связанные с массовой культурой, по-прежнему остаются приоритетными. Для их решения необходимы изменения в системе

художественного образования, что также подразумевает обсуждение коммерческих аспектов производства специалистами художественной направленности.

В Заключении приводятся следующие *выводы*:

1. Китайская керамика, пройдя многовековой путь от традиционного ремесла до объектов авторского искусства, представляет собой уникальный синтез национальной идентичности и современных технологий. С конца XX до первой четверти XXI в. китайская керамика столкнулась с вызовом: сохранять национальные традиции и одновременно модернизироваться в условиях зарубежного влияния и глобального культурного диалога. В результате «горнилом» новых идей в Китае стало искусство авторской керамики, обеспечивающей связь между историческим ремеслом, индивидуальным творчеством и декоративно-прикладным искусством.

2. Зарубежное влияние и процессы глобализации стимулировали развитие китайской керамики, но её продуктивность оказалась возможной лишь при условии сохранения национального культурного кода Китая. Перспективы развития китайской современной авторской керамики свидетельствуют об особенностях зарубежного влияния на неё с учётом значимости национальных традиций.

3. Анализ современного авторского керамического искусства Китая свидетельствует о наличии ведущих тенденций в художественном решении произведений искусства керамики: социально-общественных, включающих элементы модернистских течений, скульптурного моделирования, своеобразия и выразительности «китайской женской керамики». Каждая из тенденций по-своему обогащает искусство керамики.

4. Авторское проектирование керамики в Китае демонстрирует гармоничное сочетание традиционных эстетических ценностей и современных технологий. При этом сохраняется историческая форма и декоративное оформление (белый и голубой фарфор, позолота, растительные мотивы и пр.). Одновременно внедряются новейшие методы производства, компьютерное моделирование (CAID) и цифровая печать.

5. Совершенствование художественно-образовательной системы, основанной на культурной преемственности, развитии искусствоведческих и коммерческих аспектов изготовления современной керамики, являются ключевым фактором в её эволюции. Образовательные и коммерческие аспекты активно используются в архитектурном декоре, производстве сувенирной продукции и повседневных предметах быта. Современные технологические возможности способствуют созданию качественных

изделий из керамики, однако проблемы гуманитарного характера, связанные с распространением массовой культуры, по-прежнему остаются приоритетными.

6. В современном решении авторской китайской керамики отчетливо прослеживается влияние массового производства: отбор форм, ориентированный на предпочтение компактности и функциональности, ведет к визуальному минимализму. При этом авторские решения нередко ориентируются на предпочтения мирового рынка, что находит отражение в использовании универсальных геометрических форм, простых линий и монохромности. Вместе с тем сохраняется стремление к интеграции культурных кодов, традиционных орнаментов и символики, что обусловлено ролью исторической идентичности в формировании современного облика изделий. Обращение к историческим образцам китайского фарфора придает произведениям авторской керамики дополнительную смысловую глубину. Такие объекты, отражая интеграцию керамического искусства, технологий и социальной ответственности в современном искусстве Китая, становятся не только функциональными предметами, но являются носителями культурной памяти и инновационного мышления.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что искусство современной авторской керамики Китая развивается на базе декоративно-прикладного искусства и глубоких национальных традиций, регулируемых государственной политикой с учетом зарубежного культурного влияния в контексте эволюции цифровых технологий, формирующих уникальную модель «консервативной модернизации», что позволяет рассматривать искусство современной китайской керамики как динамичное явление, сохраняющее идентичность в условиях глобализации.

Основное содержание диссертационного исследования отражено в восьми публикациях автора (авторский вклад 3,7 п.л.)

Публикации в научных журналах из списка ВАК Минобрнауки России:

1. Се, Цзисянь. Сравнительное исследование советского и китайского соц-арта / Ц. Се // Культурная жизнь Юга России. – 2022. – № 3 (86). – С. 70–80.
2. Се, Цзисянь. Происхождение и развитие примитивного «фарфора» (протофарфора) в Китае / Ц. Се // Философия и культура. – 2022. – № 7. – С. 66–75.
3. Се, Цзисянь. Культурное влияние запада на Китай с 1940-х гг. по настоящее время / Ц. Се // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2023. – № 3. – С. 92–98.
4. Се, Цзисянь. Становление и эволюция эстетики керамического чайного сервиза: от периода Древнего Китая до начала XX века / Ц. Се // ВЕСТНИК ГГУ. – 2024. – № 3. – С. 123–132.
5. Се, Цзисянь. Интерпретация традиционной китайской эстетики в авторских сериях современной керамики / Ц. Се // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. – 2025. – № 3. – С. 23–29.
6. Се, Цзисянь. Инновационные практики в современном китайском промышленном дизайне керамики: портативность, биодизайн и материалы / Ц. Се // Культура и искусство. – 2025. – № 6. – С. 116–128.

Статьи в других научных сборниках:

7. Се, Цзисянь. Китайские фарфоровые музыкальные инструменты цзиндэжэнь: этапы развития / Ц. Се // Международная научно-практическая конференция «Россия – Китай. Диалог пластических искусств»: Сборник материалов / Ред.-сост. А.Н. Лаврентьев, Н.Н. Ганцева, А.Н. Сазиков. Москва, 25.03.2022 г. – М.: Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, 2022. – С. 459–464.
8. Се, Цзисянь. Интерпретация традиционной китайской эстетики в авторских сериях современной керамики / Ц. Се // Культурное наследие Евразии: проблемы коллекционирования, сохранения, изучения и актуализации: Материалы и тезисы докладов Международной научно-практической конференции (СПб., 13–15.10.2025 г.) / Российский институт истории искусств / Сост. и отв. ред. Д.А. Булатова, ред.-сост. Е.П. Яковлева. – СПб, 2025. – С. 180.