

Ван Юйси

На правах рукописи

Ван Юйси

**ДИЗАЙН И МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ КИТАЙСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Специальность 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

Москва – 2025

Работа выполнена на кафедре Рисунка и живописи Института искусств Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»), г. Москва.

Научный руководитель: кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой Рисунка и живописи ФГБОУ ВО Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Ткач Дмитрий Геннадиевич

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры художественного текстиля Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»
Цветкова Наталия Николаевна

кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Уваров Александр Вячеславович

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова», г. Москва

Защита состоится «20» мая 2025 года в 13-00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.368.03, созданного на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» по адресу: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» и на сайте университета: www.rguk.ru

Автореферат диссертации разослан «___»_____2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.2.368.03
д-р техн. наук, доцент

Новиков
Александр
Николаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Доминирующая функция метрополитена - это перемещение людей, где вся инфраструктура адаптирована к транспортировке миллионов пассажиров ежедневно, тем не менее метрополитен стал важнейшей площадкой для развития и распространения монументально-декоративного искусства. Темы, которые охватывают художники в своих произведениях, тесно связаны с географическим положением, культурой и особенностями регионов, что создает условия для включения «искусства метрополитена» в культурное пространство городов и регионов. Метрополитен с помощью пластических форм сосредотачивает в едином пространстве культурные ресурсы города, это позволяет создать художественный ансамбль, транслирующий гуманитарные ценности мегаполиса и раскрывающий его культурные нарративы. Благодаря монументально-декоративному искусству метрополитен становится особым городским пространством, приобретающим не только функциональные качества, но и обладающим художественной ценностью, передающей новый когнитивный опыт пассажирам. В то же время темы, представленные в художественных произведениях, тесно связаны с географическим положением, что создает благоприятные условия для глубокого понимания людьми истории и культуры города. Поэтому использование метро как формы художественного оформления для создания визуального культурного бренда города, превращая его в место сбора городских культурных достопримечательностей с региональным колоритом и социальным эффектом, становится важной составляющей строительства мягкой силы города сегодня, а также исторической ответственностью и культурной миссией, которые метро будет нести в своем будущем развитии.

Актуальность исследования

Современный метрополитен — это не только удобная транспортная система, но и существенная часть инфраструктуры города. Общественное пространство метро становится местом демонстрации городской культуры. Применение мозаики, скульптуры, живописи и витража в пространстве наземных и подземных вестибюлей метро не только позволяет визуально связать станции метро с культурной тканью города, но и помогает купировать тревожное чувство при нахождении в подземном, замкнутом пространстве. Развитие монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене по сравнению с другими крупными государствами началось достаточно поздно, а эволюционные процессы шли достаточно медленно. В 1980-х годах в метрополитене Пекина, на 2-й линии впервые появились произведения монументально-декоративного искусства. С 2008 года возникла необходимость строительства новых станций: это было связано с подготовкой к XXIX летним Олимпийским играм в Пекине 2008 года и к Всемирной выставке «ЭКСПО» в Шанхае в 2010 г. Это дало возможность через оформление станций метрополитена показать всему миру историю и культуру Китая. Данные события явились стимулом к началу строительства станций метро и к формированию культуры их монументально-декоративного оформления.

В минувшее двадцатилетие XXI века в связи с быстрым темпом строительства метрополитена в Китае можно отметить разницу в качестве оформления станций, также заметно отличается и подход каждого города к стилистике оформления общественных пространств метрополитена. В Китае все еще идет поиск системного подхода к оформлению метрополитена, это ответственный, трудный и долговременный процесс.

Быстрое развитие китайского метрополитена и появление сотен похожих, стандартизированных станций вызвали кризис качества, декоративные характеристики оформления становятся второстепенными и уступают место критериям утилитарности и экономичности. В некоторых городах, где в последние годы было открыто метро, станции обладают слабой узнаваемостью, и пассажиры не могут определить, на какой станции они находятся в данный момент, в результате они оказываются потерянными в запутанной подземной транспортной сети города. Включение в транспортную среду элементов изобразительного искусства и дизайна может повысить визуальную привлекательность станций метро, превратив их из утилитарных пространств в яркие, запоминающиеся культурные объекты.

Китайский практический опыт использования крупномасштабных художественных проектов в общественных пространствах метро за последние годы требует систематизации на теоретическом уровне. В связи с короткой историей декоративного искусства общественных пространств в китайском метро, относительно мало ученых занимаются соответствующим теоретическим исследованием. Поэтому нет идеального теоретического фундамента.

В диссертации с позиций традиционного искусства, современного искусства и современного дизайна, а также поведенческой психологии рассматриваются методы оформления общественных пространств на станциях метрополитена, носителями которой являются монументально-декоративные искусства.

Объект исследования

Объектом исследования являются произведения монументально-декоративного искусства и дизайна, расположенные в общественных пространствах китайского метрополитена.

Предмет исследования

Предметом исследования выступают принципы формирования художественной концепции и выбора стилистики, а также другие факторы, влияющие на создание произведений монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене.

Цель работы

Целью данного исследования является разработка методической основы повышения результативности практической деятельности в сфере дизайна внутреннего пространства метрополитена и создания произведений монументально-декоративного искусства для него.

В соответствии с поставленной целью решить следующие задачи:

1. Исследовать хронологию эволюции стилей монументально-декоративного искусства в пространстве метрополитенов на мировом уровне;

2. Представить объемный, ретроспективный анализ дизайна и произведений монументально-декоративного искусства, созданных для китайского метрополитена;
3. Исследовать процесс становления и определить этапы развития художественного оформления пространства китайского метрополитена;
4. Выявить влияния различных культурных контекстов городов на создание монументально-декоративного искусства и дизайна в пространстве метрополитена;
5. Проблематизировать и типологизировать основные направления современного монументально-декоративного искусства в метрополитене, классифицировать базовые принципы, используемые для создания данного вида художественных произведений;
6. Обобщить и проанализировать организационные формы и методы дизайна и проектирования монументально-декоративного искусства для общественных пространств метрополитена в Китае и за рубежом.

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 5.10.3 «Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)» ВАК Минобрнауки РФ по следующим пунктам:

54. Дизайн в системе культуры.
55. Роль дизайна в формировании предметно-пространственной среды.
59. Методология проектной деятельности в дизайне.
60. Авторские концепции в дизайне.

Гипотеза исследования

В проектировании объектов метрополитена изобразительное искусство играет одну из важнейших ролей; благодаря использованию произведений искусства создаётся комфортное, информационно-наполненное пространство для пассажиров. Однако важно отметить и то, что произведения изобразительного искусства для метро должны быть частью общей стратегии создания городских общественных пространств. Данное исследование сосредоточено на сочетании дизайна, традиционного искусства и современных технологий. Предполагается, что произведения изобразительного искусства, включенные в архитектурную среду метрополитена, способствуют непрерывному развитию городского культурного пространства. Включение произведений монументально-декоративного искусства усилит культурное и символическое значение пространства китайского метрополитена.

Границы исследования

Временные границы исследования охватывают период со второй половины XIX века по первую половину XXI века. Территориальные границы исследования: представительные города с метрополитеном в Китае, России и Европе.

Степень научной разработанности темы

В ранних исследованиях (около 2000 года) как правило изучались функции художественных произведений как средства культурной коммуникации, а также их согласованность с архитектурным решением станций метрополитена. В этих исследованиях часто подчеркивается декоративная и эстетическая ценность

произведений изобразительного искусства в общественных пространствах, например, в труде Хоу Нинга (2006г.). В 2010-е годы диапазон следований монументально-декоративного искусства в метрополитене постепенно расширяется, в них появляется анализ взаимосвязи искусства с региональной культурой, обзор применения интерактивных и инновационных медиатехнологий, а также оценка социокультурной значимости и функциональности рассматриваемых решений. Примером таких исследований могут служить докторская диссертация Сунь Цзина (2018г.) и работа Шэнь Юйшэна (2011 г.). Определение роли новых медиатехнологий в оформлении общественных пространств метрополитена содержится в работе Цан Сюэ: (2013г.); в сочинении Ван Пина (2014г.); в труде Чэнь Либо (2015г.); в работе У Динъю и Ван Хаочена (2016г.).

Методы и стратегии проектирования освещены в книге Ву Динъю (2016г.); в работе профессора Танг Яли, автор использует идеи китайской и западной философии о «символах значения» для исследования особенностей художественного оформления китайского метро. К 2020 году внимание исследователей постепенно переключается на анализ социальных преимуществ и культурной ценности монументально-декоративного искусства в метрополитене. Также стало актуальным обсуждение характера влияния художественного оформления станций метро на формирование имиджа города, на акцентирование уникальности его стилистики. Эти вопросы нашли отражение в работе Чжана Сяньнана.

В России изучение произведений монументально-декоративного искусства, используемого для оформления метрополитена, проводятся в основном в контексте архитектурных исследований, сосредоточенных на анализе исторических и культурных аспектов метрополитена, на этапах его развития и на формировании уникальных традиций. Например, работы: «Московский метрополитен им. В.И. Ленина» Пекаревой Н.А. (1958 г.); Костина Ольга Владимировна «Архитектура Московского метро, 1935-1980-е годы»; статьи Шумакова Н.И. и Измайлова И.; диссертация «Московский метрополитен как культурный феномен» Сантьягова В. О. (2016 г.). В исследованиях особенностей взаимодействия между пространством метро и изобразительным искусством особое внимание обращается на феномен синтеза искусств. В частности, об этом говорится в статьях Швидковского О. А.: «Синтез искусств в современной советской архитектуре» (1972г.) и Смирнова С. Е.: «Архитектура станций петербургского метрополитена: проблемы стиля и взаимодействия искусств» (2017г.).

В исследовании Московского метрополитена, проведённом Дрёминой О. Ю. и Ю. В. Дубровским: «Художественная керамика в убранстве Московского метрополитена. Проблемы стилевого развития» (2016г.); проанализировано развитие светового дизайна в Московском метрополитене. В свою очередь Викторovich Д. Ю изучает особенности Московского метро и его связь с пассажиропотоками, обсуждая идею синхронизации графика движения пассажиров с оформлением станций (2016г.).

Методология научного исследования

Исследование основано на комплексном подходе к рассмотрению проблемы художественного синтеза, а также на диахронном рассмотрении этапов эволюции стилистических направлений монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене. Было проведено детальное изучение статей, научных материалов, фото и видеоматериалов, проектов, схем и чертежей, в том числе нереализованных проектов строительства метрополитена.

В диссертации использовались следующие научные методы:

- метод историко-хронологического анализа позволил выявить основные этапы формирования монументально-декоративного искусства метрополитена как художественного явления;
- типологически-системный метод позволил нарисовать целостный облик оформления метрополитена в Китае, показать специфические особенности взаимосвязи и синтеза искусств обозначенного периода;
- в основу метода историзма положен гегелевский закон о неравномерности развития видов искусства в каждую конкретную историческую эпоху, в данном случае выбранный метод позволяет проследить качественные изменения в оформлении общественных пространств китайского метрополитена;
- метод сравнительно-стилистического анализа позволил выявить и классифицировать формальные, колористические, композиционные и стилевые решения, формирующие целостное монументально-декоративное оформление метрополитена;
- метод структурно-графического анализа позволил определить и систематизировать проектные принципы и методы создания произведений современного монументально-декоративного искусства для метрополитена.

Научная новизна исследования

1. В данной работе впервые выявлены и обобщены принципы проектирования монументально-декоративного оформления станций метрополитена в Китае. Сформированные в результате проведённого исследования методы проектирования учитывают текущие и будущие потребности страны, а также специфические особенности китайского метрополитена; они могут быть эффективно использованы при проектировании общественных пространств метрополитена.

2. В ходе исследования было проанализировано влияние произведений монументально-декоративного искусства, размещённых в метро, на психологические и поведенческие реакции пассажиров. Также исследование было посвящено эстетическому и когнитивному опыту, а также потребностям людей, находящимся в метрополитене. Результаты исследования смогут применяться в процессе разработки подземных линий для повышения качества проектных решений. Также предложенный в рамках исследования проектный подход предполагает особую перспективу в области социологии и психологии.

3. Данное исследование охватывает такие инновационные практики, новые материалы, технологии и концепции, как цифровое проектирование, дающее возможность улучшить взаимодействие между визуальной средой метрополитена и пассажирами.

4. Разработанная методика анализа «сюжета», используемая для изучения произведений монументально-декоративного искусства, применялась при размещении художественных объектов в общественных пространствах метрополитена с целью формирования единого сценария повествования.

Теоретическая значимость работы

1. Работа позволяет расширить и систематизировать теоретические знания в области дизайна и монументально-декоративного искусства, применимые для разработки общественных пространств метрополитена в Китае и других странах. Разработанные принципы будут полезны для практики дизайна и монументально-декоративного искусства, они лягут в основу теоретической базы будущих исследований в данной области.

2. Результаты работы послужат основой для проектирования оформления общественных пространств метрополитена в Китае и других странах. Итоги исследования обеспечат теоретическую базу для поиска композиционных решений, а также определения направлений использования отделочных материалов и технологий художественного производства.

Практическая значимость работы

Данная работа закладывает методологическую основу для развития новых направлений в дизайне общественного пространства метрополитена в Китае. Внедрение данного подхода приведет к следующим позитивным результатам:

1. Разработана методика для муниципального свода правил, используемого при планировании и строительстве общественных пространств метрополитена.

2. Определены эффективных методов проектирования для дизайнеров, художников и архитекторов, занимающихся разработкой общественных пространств метрополитена.

3. Материалы диссертации могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения проектно-строительной практики формирования общественных пространств метрополитена и будут способствовать повышению общего уровня научного знания в области монументально-декоративного искусства.

4. Итоги работы будут содействовать популяризации истории и культуры Китая на международном национальном, региональном и муниципальном уровне. Материалы диссертации можно использовать как инструмент при создании «бренда города».

5. Данное исследование содействует обогащению образовательной деятельности по формированию теоретических и практических знаний обучающихся, а также окажет помощь в развитии теории монументально-декоративного искусства и синтеза пространственных искусств при создании общественных пространств.

Положения, выносимые на защиту

1. Монументально-декоративное искусство метрополитена – динамично развивающийся синтетический вид изобразительного искусства, специфика которого определяется его контекстуальностью, разнообразием приёмов, своеобразием художественно-образного языка, нацеленностью на диалог со зрителем, актуальностью тем и сюжетов.

2. Художественная тема, определяющая характер проектирования общественных пространств метрополитена, должна отвечать вызовам времени, соответствовать темпам и быть скоординирована с периодами строительства метрополитена.

3. В применении новых технологий при создании произведений монументально-декоративного искусства для метрополитена существует не только объективная необходимость: инновационные технологии также являются действенным инструментом коммуникации, обеспечивающим пользователям интерактивный, персонализированный опыт. Пассажиры могут взаимодействовать с объектами искусства через интерактивные медиаустройства, усиливающие иммерсивный резонанс и эмоциональное восприятие художественного контента.

Апробация результатов исследования

Результаты работы были изложены на девяти научных конференциях всероссийского и международного уровня, среди них: VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях» (Москва, 2023); VIII Международная научно-практическая конференция «Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна» (Москва, 2022); Международная научно-практическая конференция «Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования», 2022 г., Нижний Новгород, Россия; Всероссийский круглый стол с международным участием «Современные тенденции компьютерного проектирования орнамента», (Москва, 2023); Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей «ДИСК-2023» (Москва, 2023); IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна» (Москва, 2023); Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием «Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации» (Социальный инженер-2022) (Москва, 2022);

Авторский проект «Процветание династии Тан» для станции «Интяньмэнь» 1-й линии Лоянского метрополитена был разработан на основе тендерной документации 2020г. в рамках конкурса, организованного Luoyang Rail Transit Group Co., Ltd. и Henan Weixin Tendering Management Consulting Co., Ltd.

Публикации. Основные положения диссертации были изложены в рамках четырех научных конференций, а также опубликованы в 14 печатных работах, 4

из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по каждой главе, заключения, списка литературы, приложений. Работа изложена на 222 страницах машинописного текста, содержит 71 рисунок и 4 таблицу. Список литературы включает 138 библиографических и электронных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе 1 – «Формирование и развитие декоративного искусства в метрополитене» определяется, что формирование метрополитена является отражением развития всей человеческой цивилизации, ускорившегося в результате второй промышленной революции. Благодаря культурным изменениям метрополитен вышел за рамки простого транспортного средства и стал важным посредником в городском культурном пространстве, получив соответствующий строительный импульс. Его материальное состояние постепенно превратилось в символ художественной выразительности городской культуры. Эта смена роли метрополитена является спонтанным историческим процессом, спровоцированным самим обществом. Монументально-декоративное искусство – важнейший компонент оформления общественного пространства метро. Как правило, в каждом историческом периоде стили художественного оформления метро отражают архитектурные стили данного времени. Он последовательно прошел через следующие этапы: классицизм (середина XIX века), модерн (конец XIX века), постконструктивизм и арт-деко (1920 – 1930-е гг.), эстетика власти (1930 – 1950-е гг.), модернизм (1970 – 1990-е гг.), постмодернизм (конец XX – начало XXI века), неомодернизм (первая четверть XXI века). Общество осознало, что метро играет важную роль в распространении городской художественной ценности и восприятии городской культурной образности. Метро стало культурным символом, эталоном развития городской материальной инфраструктуры и духовного развития. факторы, влияющие на эволюцию стиля проектирования монументально-декоративного искусства пространств станций метро, разнообразны, включая не только социальные системы и региональные культуры, но и роль художественных тенденций, экономических и политических факторов в различные исторические периоды, а также художественную эстетику и ценностные ориентации. внутренняя движущая сила. эволюция стиля проектирования монументально-декоративного искусства пространства станций метро – это сложный и многогранный процесс, на который влияют социальная система, региональная культура, тенденции в искусстве, экономические и политические факторы исторического периода, эстетика искусства и ценностные ориентации и другие аспекты. Эти факторы взаимодействуют друг с другом, взаимопроникают и совместно формируют уникальный стиль проектирования монументально-декоративного искусства станций метро.

В соответствии со степенью развития декоративных стилей, монументально-декоративное искусство в общественных пространствах

китайского метро можно разделить на три этапа: 1960 – 1990 годы (период начального подражания), 1990-е – начало XXI века (период медленного развития), XXI века до наших дней (период системного планирования). В настоящее время китайское метро переживает переход от функционального культурного метро, постепенно сосредотачиваясь на развитии искусства оформления общественных пространств метро. В этот период наиболее характерной особенностью декоративного искусства общественных пространств метро стало системное и комплексное планирование.

В главе 2 – «Синтез искусств в общественном пространстве китайского метрополитена. Принципы и методы дизайн-проектирования» констатируется, что облик станций метро как вида городского общественного пространства создаёт особые психологические ощущения у пассажиров из-за уникального эмоционального состояния от пребывания под землей. В главе анализируются различные ощущения пассажиров, возникающие в наземном и подземном пространстве как с физиологической, так и с психологической точек зрения. Монументальное искусство в метро – важная художественная форма, позволяющая пассажирам осознавать ценность подземного пространства. Различные методы строительства приводят к разнообразию во внутренней пространственной структуре станций метро. Различные типы станций имеют отличительные качества пространственной структуры и морфологии, оказывающие влияние на характеристики архитектурной среды. Помимо транспортных функций общественные пространства метро также являются атрибутами культурной коммуникации, особенности которой выражаются в разнообразии зрительской аудитории, в принуждении к визуальному восприятию архитектурно-художественного окружения; в интеграции культурных нарративов. В XXI веке развитие монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене имеет следующие особенности:

1. Единое планирование монументально-декоративного оформления общественного пространства станций и линий метро.
2. Применение инновационных технологий, а также актуальных форм и методов современного искусства;
3. Синтез дизайна и монументально-декоративного искусства при разработке проектных решений станций метрополитена;
4. Широкое применение художественных инсталляций в общественных пространствах метрополитена;
5. Активное использование тематики, связанной с культурой регионов.

Эти пять тенденции не существуют по отдельности, а часто интегрируются друг с другом и развиваются совместно. В целом, тенденциями развития монументального искусства в общественных пространствах китайского метрополитена являются: диверсификация, взаимодействие, технологии и интеграция традиций и современности. Современные технологии, включая цифровую и 3D-печать, существенно обогащают палитру отделочных материалов и текстур, совершенствуют творческий процесс и значительно повышают его эффективность.

Основная цель этой главы - обобщить принципы и методы проектирования монументально-декоративного искусства для метрополитена в Китае. Через анализ пространственных особенностей станций метро в Китае и особенностей поведения пассажиров на станциях метро были исследованы тенденции развития монументально-декоративного искусства оформления современного китайского метро. В проектировании монументально-декоративных произведений китайского метрополитена можно выделить следующие постулаты:

1. Принцип применимости, предусматривающий, что расположение и форма произведения искусства не должны мешать функционированию метрополитена как функциональной системе.
2. Принцип «Интеграции». Произведение искусства гармонично сочетается с интерьером станции метро и органично включено в общее проектное решение станции метрополитена.
3. Принцип визуальной доступности и узнаваемости, опирающийся на культурный и визуальный опыт массового зрителя.
4. Принцип учёта поведенческих характеристик пассажиров метрополитена.
5. Принцип контекстуальности, учитывающий особенности локального историко-культурного контекста.
6. Принцип художественно-стилевого разнообразия, предусматривающий смену изобразительных парадигм в зависимости от средового контекста.

В работе впервые использована концепция «пространственного нарратива» для исследования монументально-декоративного искусства в метрополитене. Такой подход объясняет связь между художественными произведениями и пространством станций метро, организуя движение пассажиров по станции с помощью различных художественных произведений, составляющих независимый «сюжет». Таким образом всё пространство станции метро связывается воедино, образуя целостный архитектурно-художественный ансамбль.

При изучении с позиции микроаспектов обобщаются источники сюжетов произведений монументально-декоративного искусства, размещаемых в метро, а также анализируется их местоположение, формы художественного выражения, отделочные материалы и стилистика. На основе анализа произведений монументально-декоративного искусства в метро Шэньчжэня и Сианя было определено, что наиболее часто используется выразительная тематика, включающая четыре аспекта, в том числе: «Природные памятники», «История города», «Региональная культура» и «Городская жизнь».

В соответствии с архитектурными характеристиками метрополитена при оценке пассажирами произведений искусства на станциях метро будут сказываться ограничения, вызванные графиком движения, сокращённым временем пребывания и ограниченным пространством. Поэтому для произведений искусства следует выбирать формы, подходящие для коротких остановок и быстрой оценки и формирующие полноценную эстетическую реакцию. Сочетая особенности оформления станций метро и потребности пассажиров с применением инновационных методов проектирования, с выбором

подходящих материалов, размеров и форм, можно обнаружить, что только в этом случае культурная ценность произведений монументально-декоративного искусства может быть максимальной (схема 1).

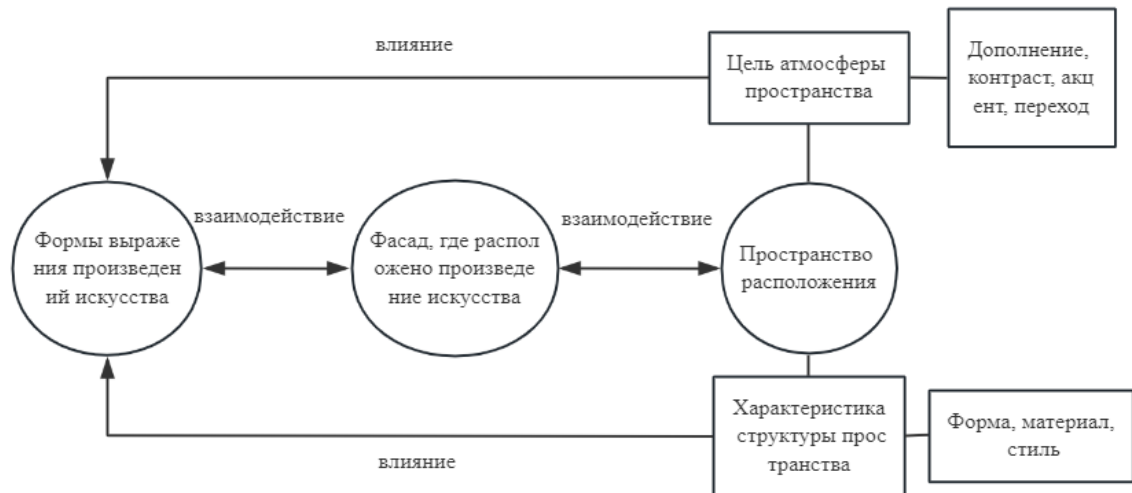

Схема 1 – Факторы, влияющие на восприятие художественных произведений в общественных пространствах метрополитена

В конкретной практике для восприятия произведений монументально-декоративного искусства можно использовать следующие методы:

1. Метод воспроизведения знаковых культурных символов и традиционной семантики;
2. Метод изменения масштаба, реконструкции и цитирования;
3. Метод усиления художественно-смысловой выразительности произведения с помощью метафоры, уточнения, обобщения, ритма, тактильного отклика и других приёмов;
4. Комплексный художественный подход (компиляция), позволяющий сочетать и накладывать различные художественные материалы, благодаря чему усиливаются выразительные возможности монументально-декоративного произведения.
5. Метод интерактивного взаимодействия посредством использования медиатехнологий и цифрового искусства.

Подводя итог, можно сказать, что тенденция развития проектирования произведений монументально-декоративного искусства, размещённых в подземном пространстве, – это диверсификация, взаимодействие, использование инновационных технологий, интеграция традиций и современности. Все они не только повышают художественное качество подземного общественного пространства, но и вливают новую жизненную силу в развитие городской культуры.

В главе 3 – «Проектирование элементов оформления пространства метрополитена» отмечается, что такие существенные факторы, как государственная политика, социальные процессы, экономика, влияют на степень вовлеченности художников в проекты по оформлению метрополитена. В западных странах чаще всего используется модель «архитектор за всё в ответе».

Задача этой интеграции – обеспечить единый облик станций метрополитена. В России также придерживаются модели «архитектор за всё в ответе», где часто применяется форма конкурсов на лучшее архитектурное решение, проводимых в закрытой или открытой форме. При проектировании монументально-декоративного оформления метрополитена, в соответствии с требованиями художественного оформления станций метро архитектор приглашает (или генеральный подрядчик рекомендует) кандидатуру художника к сотрудничеству для завершения углубленной разработки и последующего изготовления художественных произведений.

На этапе зарождения китайского метрополитена монументально-декоративное искусство было государственным проектом культурного строительства, выполняемого художниками под управлением правительственных организаций. С ростом масштабов строительства метрополитена спрос на произведения монументально-декоративного искусства растет, и традиционная модель патронажа над процессом художественного оформления станций больше не работает.

В настоящее время в Китае после более чем сорока лет развития сформировался относительно стабильный механизм работы по созданию элементов художественного оформления в метро. Судя по существующей модели процесс разработки и внедрения произведений монументально-декоративного искусства в метро можно разделить на четыре аспекта:

1. Команды строителей и экспертов метрополитена служат важными источниками принятия решений в ходе строительства станций;
2. Департамент «Дизайн интерьера» отвечает за составление задания по осуществлению монументально-декоративных произведений.
3. Художники создают произведения в соответствии с конкретными требованиями и вступают во взаимодействие со строителями.
4. Строительные подразделения во многом отвечают за реализацию и монтаж декоративных произведений.

Процесс создания монументально-декоративных произведений в китайском метрополитене включает в себя три уровня:

1. Проектирование комплекса монументально-декоративного оформления метрополитена, распределение ресурсов, выработка общей стратегии проектирования.
2. Разработка общей концепции оформления для дальнейшей детализации, выработка общего стилистического решения.
3. Проектирование монументально-декоративного оформления станций метро.

В настоящее время в китайском метро наиболее распространены следующие формы разработки произведений монументально-декоративного искусства: открытые торги, открытый конкурс и заказной конкурс.

Иногда при оформлении прямого заказа используются уже готовые произведения, а проектирование их местоположения и монтаж производятся с учетом пространства станций метро. Данный подход позволяет сэкономить время, обеспечить высокое качество и предсказуемость результата.

Разнообразие источников для получения проектов монументально-декоративных произведений характеризуется различными особенностями. *Тендер* представляет собой быстрый и эффективный способ получения дизайнерских концепций, соответствующих современной культуре, и поэтому на практике широко используется. *Конкурсы* способствуют широкой вовлеченности общественности и художников, максимально задействуя их потенциал. В свою очередь, *прямой заказ* подчеркивает значимость выбранного автора, дает гарантию качества произведения. В практической работе следует гибко подходить к выбору источников в зависимости от особенностей объекта проектирования, исходя из требований самого архитектурного пространства станций метро.

Оценка монументально-декоративных произведений во многом отличается от системы оценки других произведений изобразительного искусства. Критерии должны быть основаны на соответствии стандартам инновационности, стилистики, мастерства исполнения и на других параметрах. Поскольку произведение находится внутри подземного сооружения, при его оценке необходимо учитывать уникальные особенности закрытых общественных пространств метрополитена. При оценке произведений монументально-декоративного искусства в метрополитене следует придерживаться следующих критериев:

1. Пространственное решение монументально-декоративного произведения должно соответствовать характеристикам архитектурного пространства метро. Цвет, форма или размер работы должны быть интегрированы в архитектурный контекст, для создания гармоничной атмосферы, способствующей функционированию метрополитена.
2. Функциональность. Монументально-декоративное произведение должно не только обладать эстетической ценностью, но и содержать определенные коммуникативные качества, это должно облегчить надёжную навигацию пассажиров в метрополитене.
3. Безопасность. Выбор материалов и конструкций должен осуществляться с учетом особенностей архитектурного пространства метрополитена; следует избегать токсичных или травмоопасных материалов и конструкций, содержащих потенциальную угрозу для безопасности пассажиров и сотрудников метрополитена.

На основе анализа отечественных и зарубежных произведений монументально-декоративного искусства, а также статей, интервью и репортажей, опубликованных в СМИ, включая авторскую практику, стало возможным обобщить процесс проектирования данного вида произведений для китайского метро, выделить его основные этапы. Как правило, процесс делится на три стадии:

1. Этап – исследование и предварительное планирование. На этом этапе художник получает полное представление об историческом и культурном прошлом города или региона, об особенностях пространства метрополитена и о поведении пассажиров.
2. Этап – проектирование. Основываясь на предварительном исследовании

и на концептуальном решении, команда дизайнеров приступает к этапу проектирования и формирования плана реализации проекта.

3. Этап – реализация и оценка. Художники тесно сотрудничают с компаниями, занимающимися изготовлением художественных объектов. Для учета таких различных технических факторов, как производство, стоимость материалов и пр., необходимо согласовать решения дизайнеров и технологов с представителями производства. Оценка пользователей (пассажиров метрополитена) является важной частью проектно-производственного цикла, отражая фактический эффект произведения, его социальное влияние и анализ сильных и слабых сторон через призму пользовательского опыта.

В качестве примера можно привести авторский проект «Процветание династии Тан», в котором предложены дизайнерские решения для станции «Интяньмэнь» 1-й линии Лоянского метрополитена. Проект монументально-декоративного произведения для 1-й линии метро Лояна был разработан на основе тендера. Организаторами тендера являлись компания Luoyang Rail Transit Group Co., Ltd., и агентство Henan Weixin Tendering Management Consulting Co., Ltd. Конкурсная документация была опубликована 07 июля 2020 года, а срок подачи конкурсных документов заканчивался 28 августа 2020 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках исследовательской работы были выявлены факторы, влияющие на особенности монументально-декоративного оформления пространства метрополитена, среди них: экономика и политическое устройство, культурные особенности региона, тенденции в изобразительном искусстве и т. д. В совокупности данные факторы формируют творческие подходы к созданию произведений монументально-декоративного искусства. На художественное оформление метрополитена на протяжении более чем полутора сотен лет влияли различные стилистические направления, доминировавшие в данный период, включая историзм, модерн, конструктивизм, постмодернизм, неомодернизм и др. За счет устойчивого развития оформление метрополитена обладает художественной многослойностью, где понятие «стиль» может иметь различную трактовку, оно способно исчезать и появляться снова в виде художественной цитаты. В современном монументально-декоративном оформлении метрополитена также могут встречаться произведения, транслирующие образы исторических стилей. Художественные произведения, украшающие Московский метрополитен, ярко отражают особенности каждого временного периода. В Московском метрополитене можно увидеть оформление, созданное в разные годы и несущее не только нарративы определенного периода, но и сюжеты, апеллирующие к историческому наследию.

В рамках исследования была определена основная функция монументально-декоративного оформления метро: в ходе работы доказано, что метро - это одно из важнейших средств транспортной и культурной коммуникации в городской среде; произведения, находящиеся в метро, несут не только эстетическую нагрузку, но и транслируют значимые социальные нарративы. Монументально-

декоративное оформление метро в современном городе становится культурным символом, отражающим степень развития места, региона или страны в целом.

В работе были проанализированы архитектурно-пространственные характеристики различных станций метро, а также рассмотрены модели эмоционального взаимодействия элементов оформления станций на пассажиров. Изученные характеристики в совокупности демонстрируют существенное отличие монументально-декоративных произведений, созданных для метрополитена, от произведений декоративного искусства, размещенных в других общественных пространствах. Таким образом определено, что монументально-декоративные произведения, созданные для метрополитена, имеют ряд отличительных черт, не свойственных другим видам монументально-декоративных произведений.

В работе обозначено что, станции метро, в основном являясь закрытыми (подземными) архитектурными сооружениями, оказывают существенное воздействие на психо-эмоциональный аппарат пассажиров. На состояние пассажиров параллельно влияют такие физические характеристики, как освещение, вентиляция, шум, влажность, радиация, вибрация и температура, а также степень изолированности (ощущаемой закрытости) станций метрополитена. Такие свойства физической среды, как замкнутость и монотонность, могут стимулировать различные психологические реакции, среди них: ослабление пространственного восприятия, чувство дискомфорта, тревога, подавленность, дезориентация. Оформление станций может нести не только эстетическую или коммуникативную функцию, но и компенсировать негативные качества среды, снижая эмоциональную нагрузку на пассажиров. Внутреннее убранство метро становится единственной формой когнитивной информации для пассажиров. Посредством пространственного сценария и художественных элементов зрители (пассажиры) воспринимают среду, имеющую собственную идентичность, уникальность. Монументально-декоративные произведения могут предоставить пассажирам «свидетельства места», тем самым создавая связь с конкретной локацией, формируя к ней личное отношение, обозначая посредством изобразительных приёмов ключевые визуальные точки.

Метро как уникальное общественное пространство, обслуживающее интенсивный пассажиропоток, имеет естественное преимущество в культурной коммуникации и в трансляции культурных нарративов. В метро разнообразная аудитория воспринимает изобразительную информацию, существенную для города, региона и страны; при этом социум формирует собственный культурный код, взаимодействуя с пространственной средой метро.

По итогам данного исследования можно сделать следующие выводы:

- Развитие метрополитена является отражением развития человеческой цивилизации и результатом второй промышленной революции. Воздействуя на культуру общества, метрополитен вышел за рамки простого транспортного средства и стал важным посредником в городском культурном пространстве, получив соответствующие возможности и статус. Эта смена роли метрополитена является историческим и спонтанным процессом, возникшим из потребностей

самого общества.

- Под влиянием различных политических систем и региональных культур стилистика монументально-декоративного оформления станций метро может отражать философские учения, социальную атмосферу и культурные особенности общества. Региональная культура также составляет глубокий след в дизайне станций метро. История, традиции, народные обычаи, верования и другие особенности различных стран находят отражение в дизайне метрополитена. В периоды экономического подъема монументально-декоративное оформление станций метрополитена может характеризоваться повышенной роскошью и смелостью художественных решений. В то время как в условиях экономического спада акцент смещается на функциональность и экономичность.
- Стилистика декоративного оформления метро не всегда эволюционирует в строгом соответствии с хронологией. В современном дизайне станций метро часто наблюдается практика копирования и интеграции приёмов, заимствованных из классических художественных стилей. Данный подход вызывает у зрителей историко-художественные ассоциации и демонстрирует уважение к дизайнерскому наследию различных культур.
- Развитие монументально-декоративного искусства в общественных пространствах китайского метрополитена делится на три этапа: период начального подражания в 1980-х гг, период медленного развития с 1990-х годов до начала XXI века; период быстрого развития и системного планирования – характеризуют развитие в XXI веке.
- В XXI веке развитие монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене имеет пять основных тенденций: единое планирование монументально-декоративного искусства для комплексов общественного пространства станций и линий метро; применение новейших технологий проектирования и строительства, а также использование принципов и методов актуальных направлений современного искусства; синтез дизайна и монументально-декоративного искусства в проектных решениях станций метрополитена; широкое применение искусства инсталляции в общественных пространствах метрополитена; активное использование региональной тематики и художественной стилистики. Единое планирование художественного оформления линий метро обеспечивает адаптацию каждой станции к региональным культурным особенностям города, в котором расположено метро, а также формирует единство художественного решения всей линии метро.
- В настоящее время инсталляционное искусство на станциях метро в Китае представлено тремя видами: 1. интерактивный 2. функциональный. 3. декоративно-статический. В целом, тенденция развития искусства общественных пространств китайского

метрополитена — это диверсификация, взаимодействие, технологии и интеграция традиций и современности. Применение цифровых технологий и интерактивных методов в новом медиаискусстве преобразует пространство метро и придаёт ему новое средство самовыражения. Пространство метро не является однонаправленным каналом коммуникации, а становится экспрессивным и креативным арт-пространством, в ряде случаев допускающим и подразумевающим иммерсивность и интерактивность.

- В процессе преобразования китайского метро от функционального облика к гуманистическому выявлены принципы проектирования современного монументально-декоративного искусства, к ним относятся: принцип применимости, расположение и форма произведения искусства не должны мешать функционированию пространства метрополитена; принцип «интеграции», когда произведение искусства гармонично сочетается с интерьером станции метро и органично включено в общее проектное решение станции метрополитена; принцип визуальной доступности и узнаваемости для массового зрителя применяемого художественно-образного языка; принцип учёта визуальных поведенческих характеристик пассажиров метрополитена; принцип контекстуальности, учитывающий особенности локального историко-культурного контекста при создании формы и в процессе выбора содержания произведения; принцип художественно-стилевого разнообразия.
- При проектировании произведений монументально-декоративного искусства в метрополитене находит применение современная стратегия «пространственного нарратива», которая устанавливает органичную связь между монументально-декоративным искусством и дизайном общественного пространства. Различные зоны станций метро рассматриваются как повествовательные пространства, в которых различные художественные произведения составляют независимый «сюжет», общественное пространство метро связывается единой темой, в результате образуется целостный пространственно-временной художественный облик метрополитена.
- Тематика произведений монументально-декоративного искусства для общественных пространств метрополитена обычно тесно связана с культурными характеристиками города. В экономически развитых городах дизайн чаще всего отражает культурную жизнь и архитектурную среду города. В городах с богатым историческим наследием темы произведений больше ориентированы на отображение глубокой исторической и культурной значимости конкретного места. В процессе выбора темы для представления искусства в метрополитене сюжет перформанса может быть определен, исходя из названия станции метро с культурными атрибутами, что создает взаимосвязь между произведением и названием станции. В результате проведённого анализа установлено, что наиболее часто используемая сюжетная

тематика включает четыре направления: природные пейзажи, история города или региона и городскую жизнь.

- При просмотре произведения искусства на станциях метро пассажиры сталкиваются с такими ограничениями, как правила перемещения, ограниченное время и лимитированное пространство. Дизайн должен учитывать различия в зрительном восприятии пассажиров в различных зонах метрополитена, обладающих с различной функцией и предусматривающих разную скорость движения людей. Формы искусства должны быть выбраны таким образом, чтобы быть доступными для восприятия как в процессе движения, так и во время кратких остановок. Стилистика, материалы и техника исполнения произведения должны гармонировать с окружающей средой, подчеркивая уникальность самой работы и формируя единство художественной стилистики метрополитена.
- В практике создания произведений дизайна и монументально-декоративного искусства для общественных пространств китайского метрополитена можно выделить следующие основные приёмы: метод воспроизведения знаковых культурных символов и традиционной семантики; Метод изменения масштаба, реконструкции и цитирования; Метод усиления художественно-смысловой выразительности произведения с помощью метафоры, уточнения, обобщения, ритма, тактильного отклика и других приёмов; Комплексный художественный подход (компиляция), позволяющий сочетать и накладывать различные художественные материалы, благодаря чему усиливаются выразительные возможности монументально-декоративного произведения. Метод интерактивного взаимодействия посредством использования медиатехнологий и цифрового искусства.
- Под влиянием различных культурных традиций, под воздействием государственной политики, при активности художников и с учётом социальных потребностей монументально-декоративное искусство в метрополитене имеет различные модели. В западных странах чаще всего используется модель «архитектор в ответе», при которой архитектурное бюро, возглавляемое зодчим, и связанная с лидером команда дизайнеров отвечают за общий визуальный облик общественного пространства станции. В Китае за сорок лет сформировалась стабильная модель, предусматривающая тесное сотрудничество между строителями, экспертами метрополитена, отделами дизайна интерьера, художниками и производством. Данная модель обладает четырьмя компетенциями: строительные команды и эксперты предоставляют консультации, отдел дизайна интерьера организует работу и формирует задания для художников, художники создают и помогают устанавливать произведения, а производство отвечает за их создание и монтаж.
- Оценку качества произведения монументально-декоративного искусства в метрополитене следует проводить по следующим основным

критериям: пространственная гармония, целостность, функциональность, безопасность.

- На основе изучения отечественных и зарубежных примеров проектирования произведений монументально-декоративного искусства в метро, анализа статей о творческом процессе, а также знакомства с интервью в СМИ и с помощью собственного опыта автора были выделены три проектных этапа: предварительное планирование и исследование (изучение истории города, особенностей метро и привычек пассажиров), творческая разработка проекта (интеграция информации для создания уникального произведения), реализация и экспертиза проекта (анализ различных факторов для успешного воплощения проекта).

Результаты данного исследования окажут влияние на многообразие инновационных решений в области монументально-декоративного искусства, используемого при оформлении метрополитена. Для государств, где строительство метрополитена началось сравнительно недавно, теоретические выводы данного исследования могут стать основой для использования, развития и совершенствования национального монументально-декоративного искусства через его систематизацию и интернационализацию, а также с помощью повышения общего уровня художественного оформления общественных пространств.

За десятилетия своего развития китайский метрополитен прошел путь от жесткого функционального подхода к строительству до этапа, на котором приоритетными стали культурный контекст и уровень художественного самовыражения. Кроме того, в дизайн-разработках произведений монументально-декоративного искусства, созданных для китайского метрополитена, будут широко использоваться такие цифровые и интеллектуальные технологии, как 3D-печать, цифровая проекция, интерактивные дисплеи и дополненная реальность (AR). Данные технологии не только усилят динамику восприятия монументальных произведений, интегрируя изобразительное искусство и технологии и активно формируя современные интерактивные общественные пространства.

По мере развития китайских производственных технологий и расширения международного сотрудничества в области разработки и строительства метрополитена монументальное декоративное искусство Китая постепенно будет оказывать всестороннее влияние на создание линий метрополитена в других странах. Например, в дизайн-проект станции московского метрополитена «Мичуринский проспект» органично вписались элементы китайской орнаментики, что подтверждает успешное применение национальных мотивов в оформлении российских станций метро.

В настоящее время Китай в сотрудничестве с Сербией, Алжиром, Египтом, Саудовской Аравией, Таиландом, Пакистаном и другими странами уделяет основное внимание техническим аспектам строительства метрополитена, однако в будущем ожидается широкое внедрение произведений китайского монументального декоративного искусства в эти международные проекты.

Данная творческая инициатива позволит постепенно интегрировать элементы китайской культуры в глобальную систему изобразительного искусства, укрепит международный межкультурный обмен и расширит интернациональное творческое сотрудничество архитекторов, художников и дизайнеров.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях, входящих в Перечень ВАК при Минобрнауки России

1. Ван Юйси, Д. Г. Ткач. Этапы развития и современные тенденции дизайна декоративных панно китайского метрополитена // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2023. – № 4-3. – С. 339-349. (90 % личного участия)
2. Ван Юйси, Д. Г. Ткач, Ф. Лю, Х. У. . Особенности применения нового медиаискусства при проектировании общественного пространства метрополитена // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2023. – № 2-2. – С. 214-223. (90 % личного участия)
3. У Хунчан, Д.Г. Ткач , Ван Юйси. Керамические полихромные фрески «Сань-Цай» в художественном оформлении интерьера // декоративное искусство и предметно-пространственная среда // – 2023. – №2. – С. 115-125. (40 % личного участия)
4. Ван Юйси. Методы проектирования монументально-декоративного искусства в современных общественных пространствах метрополитена Китая // Университетский научный журнал. – 2024. – № 79. – С. 141-151. (100 % личного участия)

Статьи в прочих изданиях

1. Ван Юйси. Роль искусства общественных пространств метрополитена в формировании и укреплении брендинга города // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, Москва, 29 ноября 2023 года. – М., Московский экономический институт, 2023. – С. 696-701. (100 % личного участия)
2. Лю Фан, Ван Юйси. Применение компьютерного проектирования в дизайне городской скульптуры // Современные тенденции компьютерного проектирования орнамента: сборник материалов Всероссийского Круглого стола с международным участием, Москва, 25 октября 2023 года. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина» 2023. – С. 112-114. (78% личного участия)
3. Ван Юйси, Д. Г. Ткач. Применение цифровых технологий в дизайне общественных пространств метро Китая // ДИСК-2023 : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках

- Всероссийского форума молодых исследователей "Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры XXI века", Москва, 14–17 ноября 2023 года. – Москва: Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2023. – С. 71-74. (90 % личного участия)
4. Ван Юйси. Современные методы проектирования монументальной скульптуры // От учителя к ученику. Проблемы и перспективы преподавания творческих дисциплин в вузах дизайна и прикладного искусства: Сборник материалов межвузовского научно-практического круглого стола, посвященного памяти Бесчастнова Николая Петровича. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина», 2023. – С. 18-22. (100 % личного участия.)
  5. Ван Юйси, Лю Фан. Модель подготовки специалистов в области дизайна в китайских высших учебных заведениях в условиях цифровой эпохи // Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна: IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. – М.: АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 2023. – С. 73-78. (90 % личного участия)
  6. Ван Юйси. Переосмысление и воссоздание: возвращение классического искусства в общественное пространство современного метрополитена // Концепции авангарда в современном искусствоведении и практике преподавания творческих дисциплин : Сборник материалов научно-практического круглого стола с Международным участием (посвящённого памяти Н.П. Бесчастнова), Москва, 18 апреля 2024 года. – Москва: Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2024. – С. 4-8. (100 % личного участия.)
  7. Ван Юйси. Использование мотива лотоса в современном китайском дизайне // Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры XXI века: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей. – М.: ФГБОУ «РГУ им. А.Н. Косыгина» 2022. – С. 238-242. (100% личного участия)
  8. Ван Юйси, Д. Г. Ткач. Применение цифровых технологий в дизайне общественных пространств метро Китая // ДИСК-2023 : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей "Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры XXI века", Москва, 14–17 ноября 2023 года. – Москва: Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2023. – С. 71-74. Д. Г. Ткач. Современный инновационный дизайн и применение традиционных китайских фресок // Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна: Сборник материалов VIII международной научно-практической конференции – М.: Союз дизайнеров России, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный институт дизайна», 2022. – С. 33-38. (85 % личного участия)

9. Ван Юйси. Художественные особенности и эстетические принципы древних китайских религиозных фресок: на примере Храма Бога Воды в провинции Шаньси// Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 30 апреля 2022 года. – Нижний Новгород: Научная общественная организация «Профессиональная наука», 2022. – С. 5-12. (100 % личного участия).
10. Ван Юйси, Д. Г. Ткач. Дух философии в традиционном китайском искусстве // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 87-3. – С. 134-137. (80 % личного участия)