

Qianying

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-5555-5930

kyv4807@autuni.ac.nz

Qianying is a graphic designer from China and currently living and studying in Aotearoa New Zealand. I completed bachelor's and master's degree at AUT, majoring in Communication Design. With a background in human-centred design, I'm interested in autoethnographic approaches in graphic design, and how the self can inform the creative process in the search for authenticity, and originality and to maintain the dignity of the story. I hope to use the communication design skills to contribute to both digital and physical communication design solutions.

Qianying es una diseñadora gráfica de China que actualmente vive y estudia en Aotearoa Nueva Zelanda. Realicé una licenciatura y un máster en AUT, especializándome en diseño de comunicación. Con formación en diseño centrado en el ser humano, me interesan los enfoques autoetnográficos en el diseño gráfico y cómo el yo puede informar el proceso creativo en la búsqueda de autenticidad y originalidad y para mantener la dignidad de la historia. Espero utilizar mis conocimientos de diseño de comunicación para contribuir a soluciones de diseño de comunicación tanto digitales como físicas.

Qianying é uma designer gráfica da China que atualmente mora e estuda em Aotearoa, Nova Zelândia. Concluí o bacharelado e o mestrado na AUT, com especialização em Design de Comunicação. Com formação em design centrado no ser humano, estou interessada em abordagens autoetnográficas em design gráfico e em como o eu pode informar o processo criativo na busca de autenticidade e originalidade e manter a dignidade da história. Espero usar as habilidades de design de comunicação para contribuir com soluções de design de comunicação digital e física.

HOW TO QUOTE (APA)

Li, Q. (2024). Dreams of a Solo Traveller: Silk, Poetry, and Social Change in Chinese Visual Design. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.42-45). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.222>

Dreams of a Solo Traveller

Keywords

Aspiration, 剩女 (the Leftover Woman), 诗中有画, 画中有诗 (painting in the poetry, poetry in the painting), silk, the solo traveller.

Dreams of a Solo Traveller constitutes a positive rethinking of the Chinese derogatory concept of 剩女 (the Leftover Woman). Leftover Women is used to define unmarried, urban, professional single women over the age of 27. In this study, the term is used to describe women who, forsaking conventional expectations of marriage, consciously make alternative choices about their future. The research draws on personal experience and existing literature relating to familial and cultural expectations that many young, contemporary Chinese women must navigate. The discursive relationship between poetry and painting is articulately captured in the Chinese term 诗中有画/画中有诗 'painting in poetry and poetry in painting'. 诗中有画 'painting in poetry' refers to the pictorial vividness of a poetic work, and 画中有诗 'poetry in painting', refers to the

poetic and aesthetic content of a painting. Poetry and painting here refers to an ancient Chinese practice of combining literary and pictorial form in an intrinsic relationship. The study draws on this relationship to create contemporary design expressions of a social phenomenon. Using silk as a material substrate, the project explores the potentials of poetry, calligraphy, fabric design, illustration and printing to rethink existing conventions of gender expectation and culturally mandated marriage. Formatted on draped, silk 'sheets', seven poems created by the researcher update the Chinese principle of 'painting in poetry and poetry in painting' as contemporary visual communication design practice. The works are accompanied by a catalogue that provides translations of each poem (into English) and a brief explanation of each work.

Sueños de una viajera en solitario

Palabras clave

Aspiración, 剩女 (la Mujer Sobrante), 诗中有画, 画中有诗 (la pintura en la poesía, la poesía en la pintura), la seda, el viajera solitario.

Sueños de una viajera en solitario constituye un replanteamiento positivo del concepto despectivo chino de 剩女 (la mujer sobrante). Mujer sobrante se utiliza para definir a las mujeres solteras, urbanas, profesionales y solteras de más de 27 años. En este estudio, el término se utiliza para describir a las mujeres que, renunciando a las expectativas convencionales de matrimonio, toman conscientemente decisiones alternativas sobre su futuro. La investigación se basa en la experiencia personal y en la bibliografía existente sobre las expectativas familiares y culturales que muchas jóvenes chinas contemporáneas deben sortear. La relación discursiva entre poesía y pintura queda articuladamente plasmada en el término chino 诗中有画/画中有诗 'pintura en la poesía/ poesía en la pintura'. 诗中有画 'pintura en la poesía' se refiere a la viveza pictórica de una obra poética, y 画中有诗 'poesía en la pintura', al contenido poético y estético de un cuadro. Poesía y pintura se refiere aquí a una antigua práctica china de combinar la forma literaria y pictórica en una relación intrínseca. El estudio se basa en esta relación para crear expresiones de diseño contemporáneo de un fenómeno social.

Utilizando la seda como sustrato material, el proyecto explora los potenciales de la poesía, la caligrafía, el diseño de tejidos, la ilustración y la impresión para replantearse las convenciones existentes sobre las expectativas de género y el matrimonio por mandato cultural. Formateados en "sábanas" de seda drapeadas, siete poemas creados por la investigadora actualizan el principio chino de "pintar en poesía y poesía en pintura" como práctica contemporánea de diseño de comunicación visual. Las obras van acompañadas de un catálogo que ofrece traducciones de cada poema (al inglés) y una breve explicación de cada obra. El estudio contribuye a un corpus ya existente de comentarios cualitativos sobre la construcción de la Mujer Sobrante, al proporcionar un análisis artístico encarnado, enmarcado en las aspiraciones, desde la experiencia en primera persona. El resultado demuestra cómo el diseño de la comunicación puede emplearse de forma poética para llegar a públicos que hasta ahora han estado expuestos a discursos sobre el tema enmarcados en un contexto puramente académico.

Sonhos de uma viajante solitária

Palavras-chave

Aspiração, 剩女 (a mulher que sobrou), 诗中有画, 画中有诗 (pintura na poesia, poesia na pintura), seda, a viajante solo.

Dreams of a Solo Traveller (Sonhos de uma viajante solo) constitui uma reformulação positiva do conceito chinês depreciativo de 剩女 (a mulher que sobrou). O termo Leftover Women é usado para definir mulheres solteiras, urbanas, profissionais e solteiras com mais de 27 anos de idade. Neste estudo, o termo é usado para descrever mulheres que, abandonando as expectativas convencionais de casamento, conscientemente fazem escolhas alternativas sobre seu futuro. A pesquisa se baseia na experiência pessoal e na literatura existente relacionada às expectativas familiares e culturais que muitas mulheres chinesas jovens e contemporâneas precisam navegar. A relação discursiva entre poesia e pintura é capturada de forma articulada no termo chinês 诗中有画/画中有诗 'pintura em poesia/ poesia em pintura'. 诗中有画 "pintura na poesia" refere-se à vivacidade pictórica de uma obra poética, e 画中有诗 "poesia na pintura" refere-se ao conteúdo poético e estético de uma pintura. Poesia e pintura aqui se referem a uma antiga prática chinesa de combinar formas literárias e pictóricas em uma relação intrínseca. O estudo baseia-se nessa relação

para criar expressões de design contemporâneo de um fenômeno social. Usando a seda como substrato material, o projeto explora os potenciais da poesia, da caligrafia, do design de tecidos, da ilustração e da impressão para repensar as convenções existentes de expectativa de gênero e casamento culturalmente obrigatório. Formatos em "folhas" de seda drapeadas, sete poemas criados pelo pesquisador atualizam o princípio chinês de "pintura em poesia e poesia em pintura" como prática contemporânea de design de comunicação visual. As obras são acompanhadas por um catálogo que fornece traduções de cada poema (para o inglês) e uma breve explicação de cada obra. O estudo contribui para um conjunto existente de comentários qualitativos sobre a construção da Leftover Woman, fornecendo uma análise artística incorporada, emoldurada por aspirações, a partir da experiência em primeira pessoa. O resultado demonstra como o design de comunicação pode ser empregado de forma poética para atingir públicos que até agora foram expostos a discursos puramente acadêmicos sobre o assunto.