

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: Exploring Cultural Identity and Gender Roles Through Silk and Poetic Visual Communication. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.125-128). DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.249>

Dreams of a Solo Traveller:

Exploring Cultural Identity and Gender Roles Through Silk and Poetic Visual Communication

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 offers a reimagined perspective on the Chinese term 剩女 (Shèngnǚ or “Leftover Woman”), a label often applied to unmarried, urban professional women over the age of 27. In this research, the term is reframed to represent women who, rather than adhering to traditional marital expectations, deliberately pursue alternative paths for their future. The study is informed by personal experiences as well as literature on the familial and societal pressures faced by many young Chinese women today. A central concept in the research is the discursive interplay between poetry and painting, encapsulated in the Chinese expression 诗中有画/画中有诗 (‘painting in poetry and poetry in painting’). 诗中有画 refers to the vivid imagery

found in poetry, while 画中有诗 reflects the poetic essence within painting. This ancient Chinese practice of blending literary and visual art forms is a key influence on the study, which uses this relationship to express contemporary social issues through design. The project explores how poetry, calligraphy, fabric design, illustration, and printing—utilized on silk—can challenge and reimagine societal gender expectations. Seven original poems, presented on draped silk, bring a modern interpretation to the concept of ‘painting in poetry and poetry in painting,’ applied in a visual communication design context. Each work is accompanied by a catalogue that includes English translations of the poems and concise explanations of each piece.

Sueños de un viajero solitario:

La exploración de la identidad cultural y los roles de género a través de la seda y la comunicación visual poética

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 viajero solitario.

Sueños de una viajera en solitario ofrece una perspectiva reimaginada del término chino 剩女 (Shèngnǚ o «mujer sobrante»), una etiqueta que suele aplicarse a las mujeres profesionales urbanas solteras de más de 27 años. En esta investigación, el término se reformula para representar a las mujeres que, en lugar de adherirse a las expectativas matrimoniales tradicionales, persiguen deliberadamente caminos alternativos para su futuro. El estudio se nutre de experiencias personales, así como de la literatura sobre las presiones familiares y sociales a las que se enfrentan muchas jóvenes chinas hoy en día. Un concepto central de la investigación es la interacción discursiva entre poesía y pintura, encapsulada en la expresión china 诗中有画/画中有诗 ('la pintura en la poesía y la poesía en la pintura'). 诗中有画 se refiere a la vívida imaginación

que se encuentra en la poesía, mientras que 画中有诗 refleja la esencia poética dentro de la pintura. Esta antigua práctica china de mezclar formas de arte literario y visual es una influencia clave en el estudio, que utiliza esta relación para expresar cuestiones sociales contemporáneas a través del diseño. El proyecto explora cómo la poesía, la caligrafía, el diseño de telas, la ilustración y la impresión -utilizados sobre seda- pueden desafiar y reimaginar las expectativas sociales de género. Siete poemas originales, presentados sobre seda drapeada, aportan una interpretación moderna al concepto de «pintura en la poesía y poesía en la pintura», aplicado en un contexto de diseño de comunicación visual. Cada obra va acompañada de un catálogo que incluye traducciones al inglés de los poemas y explicaciones concisas de cada pieza.

Sonhos de uma viajante solitária:

Explorando a identidade cultural e os papéis de gênero por meio da seda e da comunicação visual poética

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 oferece uma perspectiva reimaginada sobre o termo chinês 剩女 (Shèngnǚ ou “Leftover Woman”), um rótulo frequentemente aplicado a mulheres solteiras, profissionais urbanas com mais de 27 anos de idade. Nesta pesquisa, o termo é reformulado para representar mulheres que, em vez de aderir às expectativas matrimoniais tradicionais, buscam deliberadamente caminhos alternativos para seu futuro. O estudo é baseado em experiências pessoais, bem como na literatura sobre as pressões familiares e sociais enfrentadas por muitas jovens chinesas atualmente. Um conceito central na pesquisa é a interação discursiva entre poesia e pintura, encapsulada na expressão chinesa 诗中有画/画中有诗 (“pintura na poesia e poesia na pintura”). 诗中有画 refere-se às imagens

vívidas encontradas na poesia, enquanto 画中有诗 reflete a essência poética da pintura. Essa antiga prática chinesa de combinar formas de arte literária e visual é uma influência fundamental para o estudo, que usa essa relação para expressar questões sociais contemporâneas por meio do design. O projeto explora como a poesia, a caligrafia, o design de tecidos, a ilustração e a impressão - utilizados em seda - podem desafiar e reimaginar as expectativas sociais de gênero. Sete poemas originais, apresentados em seda drapeada, trazem uma interpretação moderna do conceito de “pintura em poesia e poesia em pintura”, aplicado em um contexto de design de comunicação visual. Cada obra é acompanhada por um catálogo que inclui traduções em inglês dos poemas e explicações concisas de cada peça.