

Qiainyin

AUT Auckland University of Technology

<https://orcid.org/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 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.

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.

Woven Silences:

Reimagining shèng nǚ (‘Leftover Women’) through poetic interfaces between image, text, and silk printing

Keywords

Communication design, image-making, poetic writing, silk, 剩女 (shèng nǚ – ‘Leftover women’).

Abstract

In traditional Chinese culture, there is a strong expectation for women to marry at a relatively young age. Women who remain unmarried beyond this age are labelled as 剩女 (shèng nǚ – ‘Leftover Women’). These women often experience social pressure and judgment from family, friends, communities and governing bodies. This pressure stems partly from cultural beliefs that prioritise traditional gender roles and the perceived responsibility to marry to ensure family lineage and social status. This article presents a PhD design project that investigates how illustration on silk and poetic writing can be employed to reconsider the derogatory concept of 剩女 (shèng nǚ – ‘Leftover women’). Building the author’s Master of Design thesis *Dreams of a solo traveller 独行之梦* (Li, 2024), using visual design and storytelling, the research aims to present 剩女 (shèng nǚ) as a

symbol of strength, courage, and autonomy. In the study, women are reimagined as individuals who prioritise personal growth, education, and careers, navigating societal pressures with independence. Employing a practice-led research methodology, the project utilises a range of artistic methods, including image-making on silk, poetic writing, journalling, and fieldwork conducted in China and New Zealand. Drawing on personal experiences of social pressure, the research seeks to redefine the label of the 剩女 (shèng nǚ), reframing the phenomenon as a source of women empowerment. The project contributes to an ongoing critique of individual autonomy and gender roles, focusing on the changing cultural expectations of women in modern China because it expands the discourse on gender, independence, and cultural identity in a society undergoing transformation.

Introduction

This article builds on the author's practice-led research, expanding on her Master's project, *Dreams of a Solo Traveller*, to examine how poetic writing and image-making on silk can offer alternative perspectives on shèng nǚ (leftover women). The article presents a study that investigates how these artistic methods engage with prevailing perceptions of single women in contemporary China, considering how personal growth, education, and career aspirations intersect with societal expectations. Engaging with themes of belonging, diaspora, and self-expression, the research draws on the experiences of Chinese women navigating shifting gender roles.

Historically, shèng nǚ has been associated with negative connotations, reinforcing expectations that women should marry at a young age. However, its emergence as a social category is linked to broader economic and social transformations that

have reshaped family structures and gender roles. Educated and financially independent women are increasingly delaying or forgoing marriage, yet cultural narratives often position these choices as deviations from social norms (Qiu, 2023a; Song & Li, 2023a; Tang, 2022b). Some scholars highlight career ambitions, changing relationship dynamics, and concerns about marriage and child-rearing as contributing factors (Gui, 2022b).

Using a practice-led methodology, this research explores how visual storytelling and material experimentation with silk can contribute to discussions on gender representation. By integrating poetic writing and image-making, the project examines how creative practice may offer alternative interpretations of shèng nǚ beyond conventional narratives. The study contributes to broader conversations on gender, identity, and autonomy in the context of contemporary China.

Rationale and Significance

The concept of shèng nǚ has been widely discussed in academic and media discourse, particularly in relation to shifting gender roles and societal expectations in China (Hong Fincher, 2016; Ji, 2015b; Qiu, 2023c; Yang, 2022a). The term reflects the pressures placed on unmarried women beyond a culturally defined age, often framing them as diverging from traditional family structures (Gui, 2022c; You & Nussey, 2022a). Recent studies suggest that shèng nǚ challenge conventional gender norms by prioritising education, career progression, and self-determination over early marriage (Song & Li, 2023b; Tang, 2022a; To, 2021b). While the subject has been explored in sociology and media studies, its representation

through artistic and design-based methodologies remains less examined. This research addresses that gap by using creative practice to engage with the lived experiences of shèng nǚ, extending beyond textual and theoretical discourse.

Silk, historically associated with refinement and social status in China, serves as both a conceptual and material foundation for this research. Although primarily used in fashion and the decorative arts today, its role in contemporary artistic practice remains underexplored due to cost and production constraints (Liu, 2020a; Zhu & Xu, 2020a). By employing silk as a medium for poetic writing and image-making, the project examines

how materiality influences the interpretation of gendered narratives. This approach contributes to discussions on creative materials while reflecting the evolving identities of modern Chinese women.

By positioning creative practice as a method of inquiry, this research contributes to broader discussions on gender and cultural identity.

Through poetic and visual exploration, it examines how contemporary single women navigate the tensions between traditional family expectations and modern social roles. By presenting an alternative visual and material perspective, the study seeks to foster a more nuanced engagement with the concept of shèng nǚ.

Contextual Review

This review considers three key areas that inform the project's context: the Chinese concept of 剩女 (shèng nǚ - Leftover Women), the use of poetic writing in design research, and the practice of image-making that employs silk as a medium to create cultural connections and promote change.¹

The Concept of Leftover Women

In Chinese culture, 剩女 (shèng nǚ) refers to unmarried women over the age of 27, particularly those who are highly educated and successful but who delay or reject the institution of marriage (Hong Fincher, 2016). This label reflects societal pressures rooted in traditional values, where women are expected to marry early and prioritise family responsibilities (Davis & Friedman, 2014). However, many women challenge the negative connotations of the term, instead choosing independence and career development over conventional gender roles (Gui, 2022a; Qiu, 2023b; To, 2021 a; Yang, 2022b; You & Nussey,

2022b; Zheng & Xu, 2022). This shift highlights changing perspectives on marriage and women's autonomy in modern Chinese society (Hong Fincher, 2023; Ji, 2015a). Historically, women in China have had a lower social status than men, often bearing the majority of household and child-rearing responsibilities (Yu, 2021; Gui, 2022b). While recent social and economic changes have gradually improved women's roles and status, the pressure to marry and conform to traditional gender roles remains. For sheng nǚ, this pressure is intensified by expectations to marry and ensure familial stability (Ji, 2015a).

¹ In the proposed project, poetic writing will be used as a reflective tool in the research process, while silk printmaking (a material of cultural significance) will be explored for its potential as a substrate for thematic visual representation.

Poetic Writing and painting in Chinese culture

Using poetry writing as visual communication design may seem counterintuitive from a Western perspective. However, the connection between poetry writing and painting is not unknown in Chinese literature and art history. In understanding the relationship between poetry and visual communication design, it can draw on the relationship between Chinese poetry and painting, which often includes poetic writing. Using calligraphy as a method of representing

poetry, it has been recognised as both a visual and literary art form (Qi, 1989). The poetry and painting worked together to reflect objective things and subjective consciousness (Murck & Fong, 1991). Due to the prevalence of poetry from the Late Tang and Song Dynasties onwards, this synergetic art form was called 文人画 (literati painting) (Qi, 1989; Liang, 2011). Literati painting became the dominant art form in the Yuan Dynasty² and continued into the Ming Dynasty³.

Poetic Writing in Research and Design

Poetic writing has gained recognition as a method in interdisciplinary research, extending beyond its traditional use in art and literature (Gannon, 2022; Ings, 2021; Leggo et al., 2011). It offers a way to process and reflect on data, and to understand complex social phenomena (Leggo, 2008). In this project, poetry serves as a reflective and delicate approach to express personal experiences and

societal gender pressures. Scholars have noted that poetic writing resonates emotionally with audiences and can address serious social issues in a subtle yet powerful manner (Furman, 2006; Li, 2023; Li, 2024). This project adopts this approach to articulate the evolving social role of shèng nǚ, connecting with audiences on an emotional level.

Image-making on Silk

Silk is a foundational material in Chinese art, appreciated for its fine texture, durability, and cultural symbolism. Historically, silk was associated with luxury and social status, reflecting the refinement and artistry of Chinese culture (Liu, 2020b). It was used in painting and printmaking, where its delicate surface allowed for designs that conveyed cultural narratives. Clunas (2017) argues that silk's role in Chinese visual traditions has both an aesthetic and symbolic weight, reinforcing societal values and hierarchies. Historically, the use of silk extended beyond the realms of art and craftsmanship to play

an important role in China's international influence. The Silk Road, a network of trade routes named after the material, made silk a symbol of Chinese cultural and economic power, impacting regions beyond its borders (Zhu & Xu, 2020b). Silk was used as a trading commodity and in diplomatic exchanges, symbolising the sophistication and wealth of the Chinese empire (Ai, 2016). Its association with luxury and power made it a tool for fostering international relationships and solidifying China's presence on the global stage (Chen & Wang, 2022).

2 The works of Ni Zan of the Yuan dynasty are representative of literati painting, especially his work 水竹居图 [Dwelling amidst Water and Bamboo].

3 Represented by the Four Masters of the Ming Dynasty, whose works continue this art form. Four Masters of Ming dynasty (Ming Si Jia). The masters were Tang Yin, Shen Zhou, Wen Zhengming and Qiu Ying.

In contemporary Chinese art, silk serves as a medium for exploring social and political issues. Artists such as Ai Weiwei and Cao Fei have reposed the use of silk, blending traditional techniques with modern narratives. Ai Weiwei's work *Silk and Political Expression* (2016) demonstrates how this material can be used to reflect on Chinese identity, and Cao Fei's work *Industrial Silk* (2015) explores the tension between

rapid industrialisation and traditional aesthetics, using silk to examine the impacts of urbanisation and the shifting nature of modern Chinese society.

Through silk's aesthetic and symbolic properties, the project aims to critique modern gender dynamics, using the medium's historical resonance to reflect on the evolving roles of women in contemporary China (Schafer, 2011).

Methodology

This project adopts a practice-led research methodology, where both the research question and outcomes evolve through iterative cycles of practice and reflection (Mortensen Steagal, 2019; Mortensen Steagal & Grieve, 2023). It draws on Schön's (1983) concept of reflection-in-action, which emphasises the role of continuous reflection throughout the creative process. A variety of methods are used in this project, combining material experimentation with image-making, prototyping, poetic writing, and peer reviews. The creative practice is supported by fieldwork conducted in both New Zealand and China.

Methods

Peer reviews

Peer review is an indispensable part of practice, which is scientific and authoritative and has been hailed as the 'gold standard' by researchers (Mayden 2012; D'Andrea, James & O'Dwyer, 2017). Peer review can help researchers to reflect on existing problems and further improve their research based on the suggestions (Mavrogenis, Quaile & Scarlet, 2020). Peer affirmation will help the researcher to build confidence for the research (Tennant, 2018). The peer review of this thesis is divided into two parts, one will be based on the peer review of the Master's thesis, and the other is to summarise the author's scholarly communication in two international conferences. The peer review based on the thesis assessment shows the researcher's project to the maximum extent. In this project not only the thesis but

also the final artwork, the exhibition format and further Q&A are included. Peer review feedback is developed from a thorough understanding of the project. Although it is subjective, it has the credibility of academic research, as opposed to the lack of coherence, evidence and data that characterises peer review in general (ibid).

Feedback from conferences can be limited by the time and space constraints of the presentation. For example, the researcher was asked in a conference in Chile (Li & Steagall, 2024a) why she was doing a project on leftover women, when many men are facing social pressures nowadays. Although the researcher presented some background on the project theme, the different cultural backgrounds and the limitations of time and presentation

space resulted in a lack of wholeness and consistency in the presentation of the project. However, the peer feedback of the conferences can make the researcher and guests have face-to-face dialogue from another angle. It can promote mutual communication and learning to a certain extent.

Image-making

Her ink experiments resonated with the creation of poetry and the realisation of the potential of silk and its co-production (Figure 1). As a result, she will continue to use ink experiments as a substrate for image-making. Images and textures created with ink, different materials and different papers make up ink experiment. It explores the amorphous space between abstract and figurative painting in the same way that poetry uses subtle allusions, associations, and metaphors. The results of the ink experiments are used in editorial design, where images are touched up using design software to enhance or modify the overall visual aesthetic of the image, resulting in the final image-making.

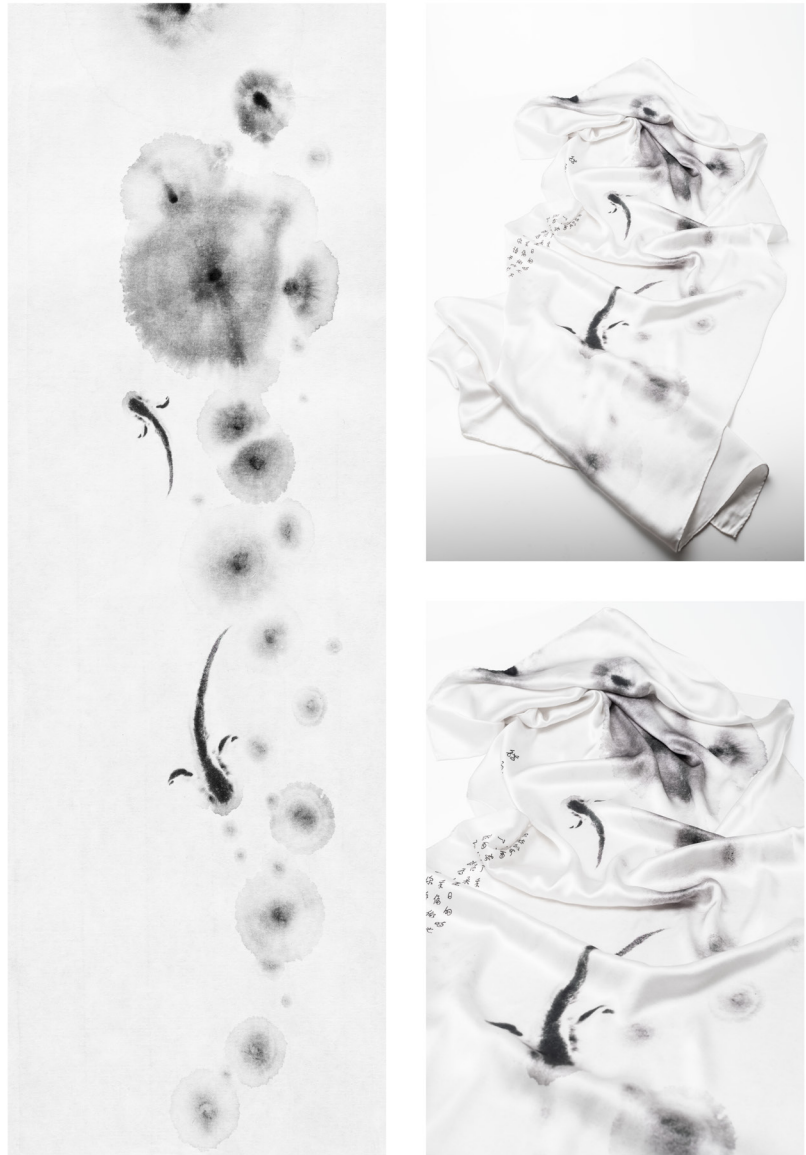


Figure 1. Silk Print, 错过春天 Missed Spring.

Note: Reprinted from Designers Institute of New Zealand Best Design Awards, by Li, Q., 2024. <https://bestawards.co.nz/graphic/student-academic-graphics/aut-art-design/dreams-of-a-solo-traveller/>. © The researcher.

Poetic writing

The poetic writing will use a bilingual form of poetry writing in both Chinese and English as a method of narration (Figure 2). Prendergast and Galvin (2012) argue that using poetry in research allows practitioners to assess the human experience in depth, thus reflecting humanity in the research. As poetry writing requires coherence and logic, using English would interrupt the thoughts. Therefore, it will be writing the initial version in Chinese and then translating it into English. Traditional Chinese poetry has had a deep influence for the designer, so the poetry will draw on some of the conventions

of Tang and Song poetry. Tang poetry typically addresses nature, scenery, and social life (Wang, 2017), Song lyrical poetry is more frequently linked to one's state of mind and sensitive feelings (Fong, 1990). The style of writing using poetry is in favour of Song lyrics because of their flexibility, subtlety and nature. The combination of poetry writing and painting which thinks and narrates subjective feelings and objective facts in a softer and poetic way, can enhance communication and empathy (Gannon, 2022).

67

独
行
之
梦

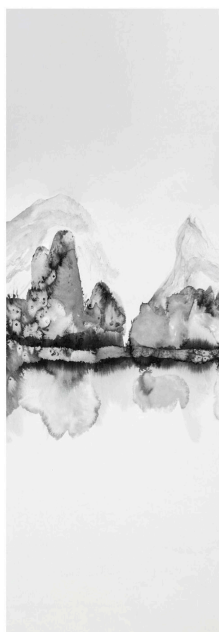


Figure 5.5. Ink painting, 等风来 Wait For The Wind. (2023). © The researcher.

等风来

如果风，能带我去，想要去的地方
我会乘风；
降落山顶，看江河，看森林，
览波澜壮阔，等潮起潮落
听鹿鸣森林，聆鸟叫回响

可是风，不会总是去，我想去的地方
我愿逆风；
攀上悬崖，等日出，等日落，
观宇宙银河

我要等
等我有迎风飞翔的勇气
等我有逆风而行的实力
等成为更好的自己
等风来

Poetic writing, 等风来 Wait For The Wind, by researcher, 2023

Wait For The Wind

If the wind could take me where I want to go
I would ride it;
Alight on mountains,
Gaze at the rivers and forests,
Watch the magnificence of waves,
Wait for the tides to rise and fall,
Hear the call of deer in the woods
And the flighted echo of birds.

But the wind won't go,
Where I want to travel.

I hope against the wind;
I climb the cliff,
Waiting for the sunrise,
Waiting for the sunset,
Gazing at the universe.

I must wait,
I am waiting until I have the courage to fly.
Waiting until I have the strength to lean against the wind.
Waiting to become a better version of myself.

... Waiting for the wind.

Figure 2. Ink Painting and Poetic Writing, 等风来 Wait For The Wind.

Note: Screenshot from *Dreams of a Solo Traveller* (p. 67), by Li, Q., 2024, Master's thesis, Auckland University of Technology. © The researcher.

Fieldwork

There are many types of silk. Different textures and thicknesses of silk after printing present different effects. The cost of silk is high, and the loss rate is also high during the printing process. Therefore, printing silk requires specialised equipment and

professional guidance. Therefore, going back to China for fieldwork is an indispensable part of this project. The researcher will choose the silk according to the final presentation and budget cost.

Experimentation and Prototypes

Experimentation with silk printing and the development of prototypes is central to the research process. These experiments will be employed to progress iterations of artwork that are concurrently resourced by feedback from poets, designers, and Chinese experts. The research question will be treated as fluid, evolving as insights emerge from practice. This aligns with Kleining and Witt's (2000) concept of knowledge accumulation in heuristic research, where ongoing reflection informs the refinement

of both practice and inquiry. As the project progresses, the iterative nature of practice and reflection ensures that refinement continues. The outcomes will be shaped by cycles of creation, feedback, and adaptation, producing insights that contribute to the understanding of artistic practice and societal gender dynamics. This reflective process is intended to generate new knowledge and engage with discourse on the changing roles of women in modern China.

Critical Reflection

This research project is in an ongoing and transitional stage, building upon prior creative and theoretical work while advancing through iterative cycles of practice-led inquiry. It explores how poetic writing and image-making on silk can contribute to reinterpreting the notion of shèng nǚ in contemporary China. As the study progresses, it continues to refine its methodological approach, integrating insights from artistic experimentation, fieldwork, and critical peer engagement.

The feasibility of combining traditional Chinese cultural frameworks with modern design practices is central to the research. This project draws upon the established relationship between poetry and painting in classical Chinese art, incorporating the refined aesthetics and thought processes that characterize literati traditions (Murck & Fong, 1991; Qi, 1989). The poetic interface between text, image, and materiality (Figure 3) functions as a bridge between historical representation and contemporary feminist discourse.

Through this synthesis, the research challenges the persistent stigmatisation of unmarried women by creating alternative narratives that frame shèng nǚ as individuals navigating evolving social and personal landscapes.

A key contribution of this research lies in its exploration of silk as both a material and a conceptual framework. Historically associated with refinement, social status, and economic power, silk has played an essential role in Chinese visual culture (Liu, 2020b; Zhu & Xu, 2020). However, its contemporary application in artistic and research-based practices remains underexamined. By employing silk as a primary medium, the study extends beyond its conventional use in fashion and the decorative arts, positioning it within a critical discourse on gender and materiality. The translucency and delicacy of silk provide a metaphorical and literal canvas for representing the nuanced experiences of shèng nǚ, illustrating the tensions between visibility and societal expectation.



Figure 3. Dreams of a solo traveller.

Note: 7 Silk prints exhibition, 1900 x 650 mm, Exhibited at Auckland, New Zealand, 2024. © The researcher.

Peer Feedback

This research has been presented at two international conferences, where it engaged with cross-cultural perspectives on gender, autonomy, and creative methodologies. Peer feedback played a critical role in refining both the conceptual and material aspects of the work. Discussions at the LINK 2024 Conference highlighted the importance of contextualizing *shèng nǚ* within a global framework, drawing comparisons with similar gendered constructs in other societies (Li & Steagall, 2024a, 2024b). This reinforced the necessity of framing the study not only as an inquiry into Chinese social structures but also as part of a broader discourse on shifting gender roles in the 21st century.

A recurring critique from peer discussions was the need for greater articulation of the research's feminist positioning. While the study inherently challenges patriarchal structures, its engagement with feminist theory requires further explicit integration. Scholarship on Chinese feminism (Hong Fincher, 2016; Yang, 2022a) offers critical insights into the intersection of economic independence, marriage, and gender identity in China. These discussions have prompted a more deliberate incorporation of feminist theoretical perspectives, ensuring that the project presents an aesthetic reinterpretation of *shèng nǚ* while critiquing the socio-political mechanisms that sustain its stigma.

Positioning within Artistic and Academic Discourse

The project contributes to an evolving conversation on the role of creative practice as a form of knowledge production. As practice-led research continues to gain recognition within academic and artistic communities (Candy & Edmonds, 2010; Mäkelä, 2007; Skains, 2018), this study demonstrates how artistic methodologies can generate insights into complex socio-cultural issues. The use of poetic writing as a research method further aligns with emerging discourses on lyrical inquiry, which position poetry as a means of engaging with lived experience and subjective truth (Leggo et al., 2011; Prendergast & Galvin, 2012). By integrating these methodologies, the project contributes to a growing body of

work that foregrounds artistic practice as a legitimate mode of scholarly investigation. Additionally, the research engages with the intersection of materiality and gender representation, drawing connections between artistic production and socio-cultural critique. While existing studies have examined shèng nǚ from sociological, psychological, and media studies' perspectives (Ji, 2015b; Qiu, 2023c; To, 2021b), fewer have explored how creative practice can function as a transformative tool for reimagining cultural narratives. This project fills that gap by using design-based methods to offer new perspectives on shèng nǚ, positioning artistic inquiry as a means of social commentary and potential empowerment.

Future Directions

As the research progresses, further emphasis will be placed on expanding the poetic and visual lexicon developed through practice. The integration of bilingual poetic writing—drawing from traditional Tang and Song poetry structures—has emerged as a key methodological approach (Fong, 1990; Wang, 2017). Future iterations of the project will explore how different poetic forms influence audience engagement and interpretation, particularly in cross-cultural contexts.

Additionally, fieldwork in China will be crucial for refining material explorations. Direct engagement with silk artisans and textile practitioners will inform the technical aspects of the work, ensuring that production methodologies align with both conceptual and

aesthetic objectives. Experimentation with ink-based printing and digital manipulation will further extend the project's material possibilities, allowing for a dynamic interplay between tradition and contemporary design.

Lastly, the research will continue to examine the reception of shèng nǚ-focused artwork within diverse cultural contexts. As the project moves toward public exhibition and publication, audience response will play an essential role in shaping the final outcomes. By engaging with diverse perspectives—both within and beyond China—the research aims to foster a more nuanced understanding of shèng nǚ, shifting the discourse from one of social stigma to one of resilience, autonomy, and artistic expression.

Conclusion

This article presents a research proposal that is focused on the role of poetic writing, image-making, and silk printing in reinterpreting the cultural perceptions surrounding shèng nǚ in contemporary China. Through a practice-led approach, the project has explored how traditional artistic forms can be integrated with modern design methodologies to engage with questions of gender, identity, and social expectation. The study positions creative practice as a means of inquiry, demonstrating how artistic processes can contribute to cultural discourse by challenging established narratives and offering alternative perspectives.

Silk, as both a material and conceptual framework, has been central to this investigation. Historically associated with refinement, status, and craftsmanship, silk provides a medium that carries cultural significance while allowing for new artistic interpretations. The use of poetic writing within the research further reinforces the connection to Chinese literary traditions, creating a layered engagement with text, image, and materiality. The project has examined how these elements can be combined to present a nuanced and multifaceted representation of shèng nǚ, moving beyond dominant societal perceptions towards more complex and reflective understandings.

The research is in an ongoing stage, with future developments focusing on deepening its material explorations and refining its conceptual framework. Fieldwork in China will allow for further engagement with silk artisans and textile practitioners, contributing to the technical and cultural dimensions of the study. Additionally, further iterations of poetic writing and image-making will expand the visual and textual lexicon of the project, exploring how different poetic forms influence interpretation across cultural and linguistic contexts.

This study contributes to the broader discourse on gender representation by positioning artistic practice as a method of engagement with social issues. The project highlights the potential of creative methodologies to articulate experiences that may be overlooked or misrepresented within dominant narratives. By working across traditional and contemporary forms, it offers an approach that is both culturally grounded and open to reinterpretation. As the research progresses, continued engagement with academic and artistic communities will provide further insights into how visual and material culture can shape understandings of gender and autonomy in a changing social landscape.

Silêncios tecidos:

Reimaginando shèng nǚ (‘Leftover Women’) por meio de interfaces poéticas entre imagem, texto e impressão em seda

Palavras-chave

Design de comunicação, criação de imagens, escrita poética, seda, 剩女 (shèng nǚ - ‘Leftover women’).

Resumo

Na cultura tradicional chinesa, há uma forte expectativa de que as mulheres se casem em uma idade relativamente jovem. As mulheres que permanecem solteiras após essa idade são rotuladas como 剩女 (shèng nǚ - “mulheres que sobraram”). Essas mulheres geralmente sofrem pressão social e são julgadas pela família, amigos, comunidades e órgãos governamentais. Essa pressão decorre, em parte, de crenças culturais que priorizam os papéis tradicionais de gênero e a responsabilidade percebida de se casar para garantir a linhagem familiar e o status social. Este artigo apresenta um projeto de design de doutorado que investiga como a ilustração em seda e a escrita poética podem ser empregadas para reconsiderar o conceito depreciativo de 剩女 (shèng nǚ - “Leftover women”). Com base na tese de mestrado em design da autora, *Dreams of a solo traveller 独行之梦* (Li, 2024), usando design visual e narração de histórias, a pesquisa tem como objetivo apresentar a 剩女 (shèng nǚ) como um

símbolo de força, coragem e autonomia. No estudo, as mulheres são reimaginadas como indivíduos que priorizam o crescimento pessoal, a educação e a carreira, navegando com independência pelas pressões da sociedade. Empregando uma metodologia de pesquisa orientada pela prática, o projeto utiliza uma série de métodos artísticos, incluindo a criação de imagens em seda, escrita poética, registro em diário e trabalho de campo realizado na China e na Nova Zelândia. Com base em experiências pessoais de pressão social, a pesquisa busca redefinir o rótulo do 剩女 (shèng nǚ), reformulando o fenômeno como uma fonte de empoderamento das mulheres. O projeto contribui para uma crítica contínua da autonomia individual e dos papéis de gênero, concentrando-se na mudança das expectativas culturais das mulheres na China moderna, pois expande o discurso sobre gênero, independência e identidade cultural em uma sociedade em transformação.

Introdução

Este artigo se baseia na pesquisa conduzida pela prática da autora, expandindo seu projeto de mestrado, *Dreams of a Solo Traveller*, para examinar como a escrita poética e a criação de imagens em seda podem oferecer perspectivas alternativas sobre as shèng nǚ (mulheres que sobraram). O artigo apresenta um estudo que investiga como esses métodos artísticos se envolvem com as percepções predominantes de mulheres solteiras na China contemporânea, considerando como o crescimento pessoal, a educação e as aspirações de carreira se cruzam com as expectativas da sociedade. Envolvendo-se com temas de pertencimento, diáspora e autoexpressão, a pesquisa baseia-se nas experiências de mulheres chinesas que navegam por papéis de gênero em constante mudança.

Historicamente, o shèng nǚ tem sido associado a conotações negativas, reforçando as expectativas de que as mulheres devem se casar em uma idade jovem. Entretanto, seu surgimento como categoria social está ligado a transformações econômicas e sociais mais amplas que remodelaram as

estruturas familiares e os papéis de gênero. As mulheres instruídas e financeiramente independentes estão cada vez mais adiando ou renunciando ao casamento, embora as narrativas culturais frequentemente posicionem essas escolhas como desvios das normas sociais (Qiu, 2023a; Song & Li, 2023a; Tang, 2022b). Alguns estudiosos destacam as ambições de carreira, as mudanças na dinâmica dos relacionamentos e as preocupações com o casamento e a criação dos filhos como fatores contribuintes (Gui, 2022b).

Usando uma metodologia orientada pela prática, esta pesquisa explora como a narrativa visual e a experimentação material com seda podem contribuir para discussões sobre representação de gênero. Ao integrar a escrita poética e a criação de imagens, o projeto examina como a prática criativa pode oferecer interpretações alternativas do shèng nǚ além das narrativas convencionais. O estudo contribui para conversas mais amplas sobre gênero, identidade e autonomia no contexto da China contemporânea.

Justificativa e importância

O conceito de shèng nǚ tem sido amplamente discutido no discurso acadêmico e da mídia, principalmente em relação à mudança dos papéis de gênero e das expectativas sociais na China (Hong Fincher, 2016; Ji, 2015b; Qiu, 2023c; Yang, 2022a). O termo reflete as pressões exercidas sobre as mulheres solteiras além de uma idade culturalmente definida, muitas vezes enquadrando-as como divergentes das estruturas familiares tradicionais (Gui, 2022c; You & Nussey, 2022a). Estudos recentes sugerem que as shèng nǚ desafiam as normas convencionais de gênero ao priorizar a educação, a progressão na carreira e a autodeterminação em detrimento do casamento precoce (Song & Li, 2023b; Tang, 2022a; To, 2021b). Embora o assunto tenha sido explorado em sociologia e estudos de mídia,

sua representação por meio de metodologias artísticas e baseadas em design continua sendo menos examinada. Esta pesquisa aborda essa lacuna usando a prática criativa para se envolver com as experiências vividas de shèng nǚ, indo além do discurso textual e teórico.

A seda, historicamente associada ao refinamento e ao status social na China, serve como base conceitual e material para esta pesquisa. Embora atualmente seja usada principalmente na moda e nas artes decorativas, sua função na prática artística contemporânea continua pouco explorada devido às restrições de custo e produção (Liu, 2020a; Zhu & Xu, 2020a). Ao empregar a seda como um meio para a escrita poética e a criação de imagens, o projeto examina como

a materialidade influencia a interpretação de narrativas de gênero. Essa abordagem contribui para as discussões sobre materiais criativos, ao mesmo tempo em que reflete as identidades em evolução das mulheres chinesas modernas.

Ao posicionar a prática criativa como um método de investigação, esta pesquisa contribui para discussões mais amplas sobre gênero e

identidade cultural. Por meio da exploração poética e visual, ela examina como as mulheres solteiras contemporâneas lidam com as tensões entre as expectativas familiares tradicionais e os papéis sociais modernos. Ao apresentar uma perspectiva visual e material alternativa, o estudo busca promover um envolvimento mais matizado com o conceito de shèng nǚ.

Revisão contextual

Esta análise considera três áreas principais que informam o contexto do projeto: o conceito chinês de 剩女 (shèng nǚ - Leftover Women), o uso da escrita poética na pesquisa de design e a prática de criação de imagens que emprega a seda como um meio para criar conexões culturais e promover mudanças.¹

O conceito de mulheres que sobraram

Na cultura chinesa, 剩女 (shèng nǚ) refere-se a mulheres solteiras com mais de 27 anos de idade, especialmente aquelas que são altamente educadas e bem-sucedidas, mas que adiam ou rejeitam a instituição do casamento (Hong Fincher, 2016). Esse rótulo reflete as pressões sociais enraizadas nos valores tradicionais, em que se espera que as mulheres se casem cedo e priorizem as responsabilidades familiares (Davis & Friedman, 2014). Entretanto, muitas mulheres desafiam as conotações negativas do termo e, em vez disso, escolhem a independência e o desenvolvimento da carreira em vez dos papéis convencionais de gênero (Gui, 2022a; Qiu, 2023b; To, 2021a; Yang, 2022b; You & Nussey, 2022b; Zheng & Xu, 2022).

Essa mudança destaca a mudança de perspectivas sobre o casamento e a autonomia das mulheres na sociedade chinesa moderna (Hong Fincher, 2023; Ji, 2015a). Historicamente, as mulheres na China têm tido um status social inferior ao dos homens, muitas vezes assumindo a maior parte das responsabilidades domésticas e de criação dos filhos (Yu, 2021; Gui, 2022b). Embora as recentes mudanças sociais e econômicas tenham melhorado gradualmente os papéis e o status das mulheres, a pressão para se casar e se adequar aos papéis tradicionais de gênero permanece. Para as shèng nǚ, essa pressão é intensificada pelas expectativas de se casar e garantir a estabilidade familiar (Ji, 2015a).

¹ No projeto proposto, a escrita poética será usada como uma ferramenta de reflexão no processo de pesquisa, enquanto a gravura em seda (um material de importância cultural) será explorada por seu potencial como substrato para a representação visual temática.

Escrita poética e pintura na cultura chinesa

Usar a escrita de poesia como design de comunicação visual pode parecer contraintuitivo de uma perspectiva ocidental. No entanto, a conexão entre a escrita de poesia e a pintura não é desconhecida na literatura e na história da arte chinesas. Para entender a relação entre a poesia e o design de comunicação visual, ela pode se basear na relação entre a poesia e a pintura chinesas, que geralmente inclui a escrita poética. Usando a caligrafia como método de

representação da poesia, ela foi reconhecida como uma forma de arte visual e literária (Qi, 1989). A poesia e a pintura trabalhavam juntas para refletir coisas objetivas e consciência subjetiva (Murck & Fong, 1991). Devido à prevalência da poesia a partir do final das dinastias Tang e Song, essa forma de arte sinérgica foi chamada de 文人画 (pintura literária) (Qi, 1989; Liang, 2011). A pintura literária tornou-se a forma de arte dominante na dinastia Yuan² e continuou na dinastia Ming³.

Escrita poética em pesquisa e design

A escrita poética ganhou reconhecimento como um método de pesquisa interdisciplinar, indo além de seu uso tradicional na arte e na literatura (Gannon, 2022; Ings, 2021; Leggo et al., 2011). Ela oferece uma maneira de processar e refletir sobre os dados e de compreender fenômenos sociais complexos (Leggo, 2008). Neste projeto, a poesia serve como uma abordagem reflexiva e delicada para expressar experiências pessoais

e pressões sociais de gênero. Os estudiosos observaram que a escrita poética ressoa emocionalmente com o público e pode abordar questões sociais sérias de maneira sutil, mas poderosa (Furman, 2006; Li, 2023; Li, 2024). Este projeto adota essa abordagem para articular o papel social em evolução do shèng nǚ, conectando-se com o público em um nível emocional.

Criação de imagens na seda

A seda é um material fundamental na arte chinesa, apreciada por sua textura fina, durabilidade e simbolismo cultural. Historicamente, a seda era associada ao luxo e ao status social, refletindo o refinamento e a arte da cultura chinesa (Liu, 2020b). Ela era usada em pintura e gravura, onde sua superfície delicada permitia desenhos que transmitiam narrativas culturais. Clunas (2017) argumenta que o papel da seda nas tradições visuais chinesas tem um peso estético e simbólico,

reforçando valores e hierarquias sociais. Historicamente, o uso da seda foi além dos domínios da arte e do artesanato, desempenhando um papel importante na influência internacional da China. A Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que leva o nome do material, fez da seda um símbolo do poder cultural e econômico chinês, impactando regiões além de suas fronteiras (Zhu & Xu, 2020b). A seda era usada como mercadoria comercial e em trocas diplomáticas,

2 As obras de Ni Zan da dinastia Yuan são representativas da pintura literata, especialmente sua obra 水竹居图 [Dwelling amidst Water and Bamboo].

3 Representado pelos Quatro Mestres da Dinastia Ming, cujas obras dão continuidade a essa forma de arte.

Quatro mestres da dinastia Ming (Ming Si Jia). Os mestres eram Tang Yin, Shen Zhou, Wen Zhengming e Qiu Ying.

simbolizando a sofisticação e a riqueza do império chinês (Ai, 2016). Sua associação com luxo e poder fez dela uma ferramenta para promover relações internacionais e solidificar a presença da China no cenário global (Chen e Wang, 2022).

Na arte chinesa contemporânea, a seda serve como um meio para explorar questões sociais e políticas. Artistas como Ai Weiwei e Cao Fei repropuseram o uso da seda, combinando técnicas tradicionais com narrativas modernas. A obra *Silk and Political Expression* (2016), de Ai Weiwei, demonstra como

esse material pode ser usado para refletir sobre a identidade chinesa, e a obra *Industrial Silk* (2015), de Cao Fei, explora a tensão entre a rápida industrialização e a estética tradicional, usando a seda para examinar os impactos da urbanização e a natureza mutável da sociedade chinesa moderna.

Por meio das propriedades estéticas e simbólicas da seda, o projeto visa criticar a dinâmica moderna de gênero, usando a ressonância histórica do meio para refletir sobre a evolução dos papéis das mulheres na China contemporânea (Schafer, 2011).

Metodologia

Este projeto adota uma metodologia de pesquisa orientada pela prática, em que tanto a questão quanto os resultados da pesquisa evoluem por meio de ciclos iterativos de prática e reflexão (Mortensen Steagal, 2019; Mortensen Steagall & Grieve, 2023). Ela se baseia no conceito de Schön (1983) de reflexão-na-ação, que enfatiza o papel da reflexão contínua durante todo o processo criativo. Vários métodos são usados nesse projeto, combinando experimentação de materiais com criação de imagens, prototipagem, escrita poética e revisões por pares. A prática criativa é apoiada pelo trabalho de campo realizado na Nova Zelândia e na China.

Métodos

Avaliações por pares

A revisão por pares é uma parte indispensável da prática, que é científica e autorizada e tem sido aclamada como o “padrão ouro” pelos pesquisadores (Mayden 2012; D’Andrea, James & O’Dwyer, 2017). A revisão por pares pode ajudar os pesquisadores a refletir sobre os problemas existentes e a melhorar ainda mais suas pesquisas com base nas sugestões (Mavrogenis, Quaile & Scarlat, 2020). A afirmação dos colegas ajudará o pesquisador a criar confiança para a pesquisa (Tennant, 2018). A revisão por pares desta tese é dividida em duas partes: uma será baseada na revisão por pares da tese de mestrado e a outra é um resumo da comunicação acadêmica do autor em duas conferências internacionais.

A revisão por pares com base na avaliação da tese mostra o projeto do pesquisador ao máximo. Nesse projeto, estão incluídos não apenas a tese, mas também a obra de arte final, o formato da exposição e outras perguntas e respostas. O feedback da revisão por pares é desenvolvido a partir de uma compreensão completa do projeto. Embora seja subjetivo, ele tem a credibilidade da pesquisa acadêmica, em oposição à falta de coerência, evidências e dados que caracterizam a avaliação por pares em geral (ibid).

O feedback das conferências pode ser limitado pelas restrições de tempo e espaço da apresentação. Por exemplo, perguntaram à

pesquisadora em uma conferência no Chile (Li & Steagall, 2024a) por que ela estava fazendo um projeto sobre mulheres que sobraram, quando muitos homens estão enfrentando pressões sociais atualmente. Embora a pesquisadora tenha apresentado alguns antecedentes sobre o tema do projeto, as diferentes origens culturais e as limitações de tempo e espaço

de apresentação resultaram em uma falta de integridade e consistência na apresentação do projeto. No entanto, o feedback dos colegas nas conferências pode fazer com que o pesquisador e os convidados tenham um diálogo face a face de outro ângulo. Isso pode promover a comunicação e o aprendizado mútuos até certo ponto.

Criação de imagens

Seus experimentos com tinta ressoaram com a criação de poesia e a realização do potencial da seda e sua coprodução (Figura 1). Como resultado, ela continuará a usar os experimentos com tinta como substrato para a criação de imagens. Imagens e texturas criadas com tinta, diferentes materiais e diferentes papéis compõem o experimento com tinta. Ele explora o espaço amorfo entre a pintura abstrata e a figurativa da mesma forma que a poesia usa alusões, associações e metáforas sutis. Os resultados dos experimentos com tinta são usados no design editorial, onde as imagens são retocadas com o uso de software de design para aprimorar ou modificar a estética visual geral da imagem, resultando na criação da imagem final.

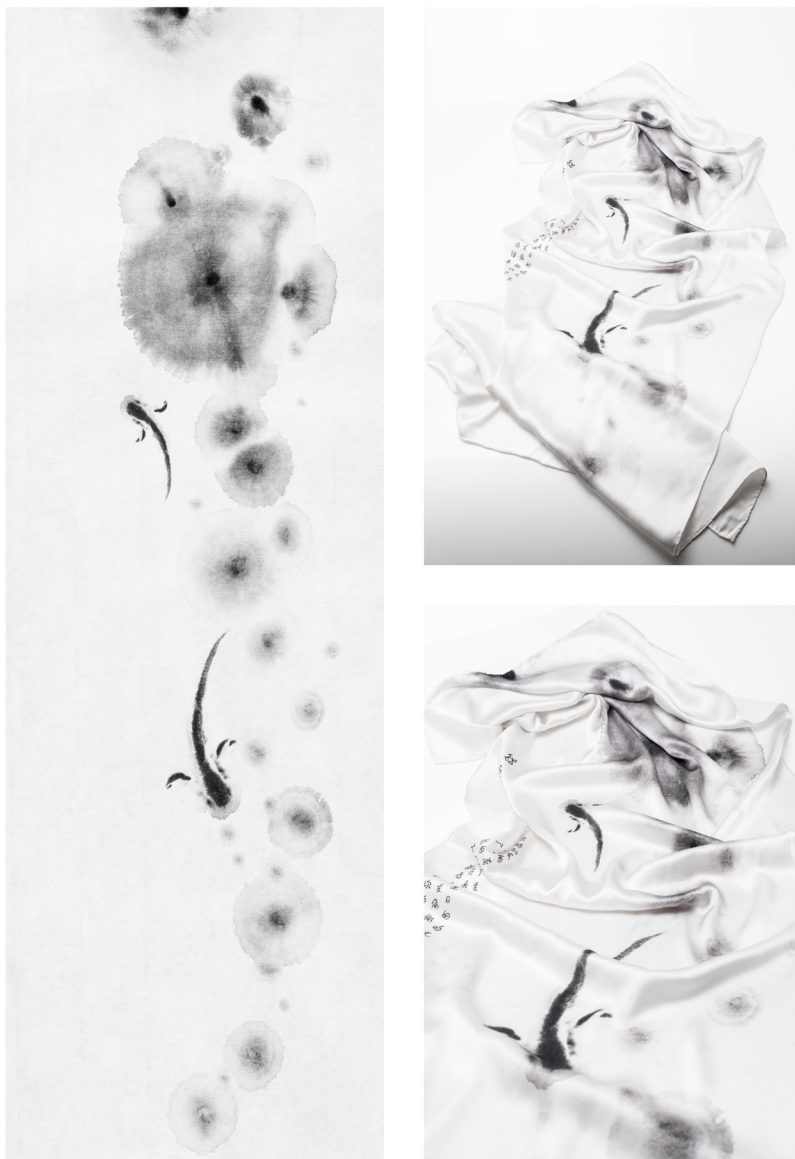


Figura 1. Impressão em seda, 错过春天 Missed Spring.

Observação: Reproduzido de Designers Institute of New Zealand Best Design Awards, por Li, Q., 2024. <https://bestawards.co.nz/graphic/student-academic-graphics/aut-art-design/dreams-of-a-solo-traveller/>. © O pesquisador.

Escrita poética

A escrita poética usará uma forma bilíngue de escrita de poesia em chinês e inglês como método de narração (Figura 2). Prendergast e Galvin (2012) argumentam que o uso da poesia na pesquisa permite que os profissionais avaliem a experiência humana em profundidade, refletindo assim a humanidade na pesquisa. Como a escrita de poesia exige coerência e lógica, o uso do inglês interromperia os pensamentos. Portanto, a versão inicial será escrita em chinês e depois traduzida para o inglês. A poesia tradicional chinesa teve uma profunda influência sobre o designer, portanto, a poesia se baseará em algumas das convenções

da poesia Tang e Song. A poesia Tang geralmente aborda a natureza, o cenário e a vida social (Wang, 2017), enquanto a poesia lírica Song está mais frequentemente ligada ao estado de espírito e aos sentimentos sensíveis de uma pessoa (Fong, 1990). O estilo de escrever usando poesia é a favor das letras de música por causa de sua flexibilidade, sutileza e natureza. A combinação de escrita de poesia e pintura, que pensa e narra sentimentos subjetivos e fatos objetivos de forma mais suave e poética, pode melhorar a comunicação e a empatia (Gannon, 2022).

67

独
行
之
梦

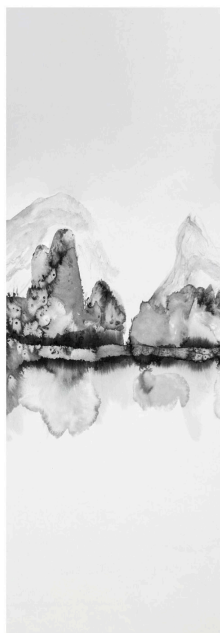


Figure 5.5. Ink painting, 等风来 Wait For The Wind. (2023). © The researcher.

等风来

如果风，能带我去，想要去的地方
我会乘风；
降落山顶，看江河，看森林，
览波澜壮阔，等潮起潮落
听鹿鸣森林，聆鸟叫回响

可是风，不会总是去，我想去的地方
我愿逆风；
攀上悬崖，等日出，等日落，
观宇宙银河

我要等
等我有迎风飞翔的勇气
等我有逆风而行的实力
等成为更好的自己
等风来

Poetic writing, 等风来 Wait For The Wind, by researcher, 2023

Wait For The Wind

If the wind could take me where I want to go
I would ride it;
Alight on mountains,
Gaze at the rivers and forests,
Watch the magnificence of waves,
Wait for the tides to rise and fall,
Hear the call of deer in the woods
And the flighted echo of birds.

But the wind won't go,
Where I want to travel.

I hope against the wind;
I climb the cliff,
Waiting for the sunrise,
Waiting for the sunset,
Gazing at the universe.

I must wait,
I am waiting until I have the courage to fly.
Waiting until I have the strength to lean against the wind.
Waiting to become a better version of myself.

... Waiting for the wind.

Figura 2. Pintura a tinta e escrita poética, 等风来 Wait For The Wind.

Observação: Captura de tela de *Dreams of a Solo Traveller* (p. 67), por Li, Q., 2024, tese de mestrado, Universidade de Tecnologia de Auckland. © O pesquisador.

Trabalho de campo

Há muitos tipos de seda. As diferentes texturas e espessuras da seda após a impressão apresentam efeitos diferentes. O custo da seda é alto, e a taxa de perda também é alta durante o processo de impressão. Portanto, a impressão da seda

requer equipamentos especializados e orientação profissional. Portanto, voltar à China para o trabalho de campo é uma parte indispensável deste projeto. O pesquisador escolherá a seda de acordo com a apresentação final e o custo do orçamento.

Experimentação e protótipos

A experimentação com impressão em seda e o desenvolvimento de protótipos são fundamentais para o processo de pesquisa. Esses experimentos serão empregados para progredir nas iterações da obra de arte que, ao mesmo tempo, são alimentadas pelo feedback de poetas, designers e especialistas chineses. A questão da pesquisa será tratada como fluida, evoluindo à medida que as percepções surgirem da prática. Isso se alinha ao conceito de Kleining e Witt (2000) de acúmulo de conhecimento na pesquisa heurística, em que a reflexão contínua informa

o refinamento da prática e da investigação. À medida que o projeto avança, a natureza iterativa da prática e da reflexão garante que o refinamento continue. Os resultados serão moldados por ciclos de criação, feedback e adaptação, produzindo percepções que contribuem para a compreensão da prática artística e da dinâmica social de gênero. Esse processo de reflexão tem o objetivo de gerar novos conhecimentos e envolver-se com o discurso sobre as mudanças nos papéis das mulheres na China moderna.

Reflexão crítica

Este projeto de pesquisa está em um estágio contínuo e de transição, com base em trabalhos criativos e teóricos anteriores, ao mesmo tempo em que avança por meio de ciclos iterativos de investigação orientada pela prática. Ele explora como a escrita poética e a criação de imagens na seda podem contribuir para reinterpretar a noção de shèng nǚ na China contemporânea. À medida que o estudo avança, ele continua a refinar sua abordagem metodológica, integrando percepções de experimentação artística, trabalho de campo e engajamento crítico de colegas.

A viabilidade de combinar as estruturas culturais tradicionais chinesas com as práticas modernas de design é fundamental para a pesquisa. Este projeto baseia-se na relação estabelecida entre poesia e

pintura na arte clássica chinesa, incorporando a estética refinada e os processos de pensamento que caracterizam as tradições literárias (Murck & Fong, 1991; Qi, 1989). A interface poética entre texto, imagem e materialidade (Figura 3) funciona como uma ponte entre a representação histórica e o discurso feminista contemporâneo. Por meio dessa síntese, a pesquisa desafia a persistente estigmatização das mulheres solteiras ao criar narrativas alternativas que enquadram as shèng nǚ como indivíduos que navegam em paisagens sociais e pessoais em evolução. Uma das principais contribuições desta pesquisa está na exploração da seda como material e estrutura conceitual. Historicamente associada a refinamento, status social e poder econômico, a seda tem desempenhado um papel essencial

na cultura visual chinesa (Liu, 2020b; Zhu & Xu, 2020). No entanto, sua aplicação contemporânea em práticas artísticas e baseadas em pesquisa ainda não foi examinada. Ao empregar a seda como meio principal, o estudo vai além de seu uso convencional na moda e nas artes decorativas,

posicionando-a dentro de um discurso crítico sobre gênero e materialidade. A translucidez e a delicadeza da seda proporcionam uma tela metafórica e literal para representar as experiências matizadas de shèng nǚ, ilustrando as tensões entre visibilidade e expectativa social.



Figura 3. Sonhos de um viajante solo

Observação: Exposição de 7 gravuras em seda, 1900 x 650 mm, exibida em Auckland, Nova Zelândia, 2024. © O pesquisador

Feedback dos colegas

Essa pesquisa foi apresentada em duas conferências internacionais, nas quais se envolveu com perspectivas interculturais sobre gênero, autonomia e metodologias criativas. O feedback dos colegas desempenhou um papel fundamental no refinamento dos aspectos conceituais e materiais do trabalho. As discussões na Conferência LINK 2024 destacaram a importância de contextualizar o shèng nǚ dentro de uma estrutura global, fazendo comparações com construções de gênero semelhantes em outras sociedades (Li & Steagall, 2024a, 2024b).

Isso reforçou a necessidade de enquadrar o estudo não apenas como uma investigação das estruturas sociais chinesas, mas também como parte de um discurso mais amplo sobre a mudança dos papéis de gênero no século XXI.

Uma crítica recorrente nas discussões dos colegas foi a necessidade de maior articulação do posicionamento feminista da pesquisa. Embora o estudo desafie inerentemente as estruturas patriarcais, seu envolvimento com a teoria feminista requer uma integração mais explícita.

Os estudos sobre o feminismo chinês (Hong Fincher, 2016; Yang, 2022a) oferecem percepções críticas sobre a interseção entre independência econômica, casamento e identidade de gênero na China. Essas discussões levaram a uma

incorporação mais deliberada das perspectivas teóricas feministas, garantindo que o projeto apresente uma reinterpretação estética do shèng nǚ e, ao mesmo tempo, critique os mecanismos sociopolíticos que sustentam seu estigma.

Posicionamento no discurso artístico e acadêmico

O projeto contribui para uma conversa em evolução sobre o papel da prática criativa como uma forma de produção de conhecimento. Como a pesquisa orientada pela prática continua a ganhar reconhecimento nas comunidades acadêmicas e artísticas (Candy & Edmonds, 2010; Mäkelä, 2007; Skains, 2018), este estudo demonstra como as metodologias artísticas podem gerar percepções sobre questões socioculturais complexas. O uso da escrita poética como método de pesquisa se alinha ainda mais com os discursos emergentes sobre a investigação lírica, que posicionam a poesia como um meio de se envolver com a experiência vivida e a verdade subjetiva (Leggo et al., 2011; Prendergast & Galvin, 2012). Ao integrar essas metodologias, o projeto contribui para um crescente corpo de trabalho que destaca a prática artística como

um modo legítimo de investigação acadêmica. Além disso, a pesquisa se envolve com a interseção de materialidade e representação de gênero, estabelecendo conexões entre a produção artística e a crítica sociocultural. Embora os estudos existentes tenham examinado o shèng nǚ a partir de perspectivas sociológicas, psicológicas e de estudos de mídia (Ji, 2015b; Qiu, 2023c; To, 2021b), poucos exploraram como a prática criativa pode funcionar como uma ferramenta transformadora para reimaginar narrativas culturais. Este projeto preenche essa lacuna ao usar métodos baseados em design para oferecer novas perspectivas sobre o shèng nǚ, posicionando a investigação artística como um meio de comentário social e potencial empoderamento.

Orientações futuras

À medida que a pesquisa avança, será dada mais ênfase à expansão do léxico poético e visual desenvolvido por meio da prática. A integração da escrita poética bilíngue - extraída das estruturas tradicionais da poesia Tang e Song - surgiu como uma abordagem metodológica fundamental (Fong, 1990; Wang, 2017). Futuras iterações do projeto explorarão como diferentes formas poéticas influenciam o envolvimento e a interpretação do público, especialmente em contextos interculturais.

Além disso, o trabalho de campo na China será fundamental para refinar as explorações de materiais. O envolvimento direto com artesãos de seda e profissionais da área têxtil informará os aspectos técnicos do trabalho, garantindo que as metodologias de produção se alinhem aos objetivos conceituais e estéticos. Experimentos com impressão à base de tinta e manipulação digital ampliarão ainda mais as possibilidades materiais do projeto, permitindo uma interação dinâmica entre tradição e design contemporâneo.

Por fim, a pesquisa continuará a examinar a recepção de obras de arte voltadas para o shèng nǚ em diversos contextos culturais. À medida que o projeto avança em direção à exposição pública e à publicação, a resposta do público desempenhará um papel essencial na formação

dos resultados finais. Ao envolver-se com diversas perspectivas - dentro e fora da China -, a pesquisa visa a promover uma compreensão mais matizada do shèng nǚ, mudando o discurso de um estigma social para um discurso de resiliência, autonomia e expressão artística.

Conclusão

Este artigo apresenta uma proposta de pesquisa que se concentra no papel da escrita poética, da criação de imagens e da impressão em seda na reinterpretação das percepções culturais que envolvem o shèng nǚ na China contemporânea. Por meio de uma abordagem orientada pela prática, o projeto explorou como as formas artísticas tradicionais podem ser integradas às metodologias modernas de design para se envolver com questões de gênero, identidade e expectativa social. O estudo posiciona a prática criativa como um meio de investigação, demonstrando como os processos artísticos podem contribuir para o discurso cultural, desafiando as narrativas estabelecidas e oferecendo perspectivas alternativas.

A seda, como material e estrutura conceitual, foi fundamental para essa investigação. Historicamente associada ao refinamento, ao status e ao artesanato, a seda é um meio que carrega significado cultural e permite novas interpretações artísticas. O uso da escrita poética na pesquisa reforça ainda mais a conexão com as tradições literárias chinesas, criando um envolvimento em camadas com texto, imagem e materialidade. O projeto examinou como esses elementos podem ser combinados para apresentar uma representação matizada e multifacetada do shèng nǚ, indo além das percepções sociais dominantes em direção a entendimentos mais complexos e reflexivos.

A pesquisa está em fase de andamento, com desenvolvimentos futuros focados no aprofundamento de suas explorações materiais e no refinamento de sua estrutura conceitual. O trabalho de campo na China permitirá um maior envolvimento com artesãos de seda e praticantes de têxteis, contribuindo para as dimensões técnicas e culturais do estudo. Além disso, outras iterações de escrita poética e criação de imagens expandirão o léxico visual e textual do projeto, explorando como diferentes formas poéticas influenciam a interpretação em contextos culturais e linguísticos.

Este estudo contribui para o discurso mais amplo sobre representação de gênero ao posicionar a prática artística como um método de envolvimento com questões sociais. O projeto destaca o potencial das metodologias criativas para articular experiências que podem ser negligenciadas ou mal representadas nas narrativas dominantes. Ao trabalhar com formas tradicionais e contemporâneas, ele oferece uma abordagem que é culturalmente fundamentada e aberta à reinterpretação. À medida que a pesquisa avança, o envolvimento contínuo com as comunidades acadêmicas e artísticas fornecerá mais insights sobre como a cultura visual e material pode moldar a compreensão de gênero e autonomia em um cenário social em transformação.

Silencios tejidos:

Reimaginando shèng nǚ ('Mujeres sobrantes') a través de interfaces poéticas entre imagen, texto y serigrafía

Palabras clave

Diseño de comunicación, creación de imágenes, escritura poética, seda, 剩女 (shèng nǚ - 'mujeres sobrantes').

Resumen

En la cultura tradicional china se espera que las mujeres se casen a una edad relativamente temprana. Las mujeres que permanecen solteras más allá de esta edad son etiquetadas como 剩女 (shèng nǚ - "Mujeres sobrantes"). Estas mujeres suelen sufrir la presión social y el juicio de familiares, amigos, comunidades y órganos de gobierno. Esta presión se deriva en parte de creencias culturales que dan prioridad a los roles tradicionales de género y a la responsabilidad percibida de casarse para asegurar el linaje familiar y el estatus social. Este artículo presenta un proyecto de diseño doctoral que investiga cómo la ilustración sobre seda y la escritura poética pueden emplearse para reconsiderar el concepto despectivo de 剩女 (shèng nǚ - "mujeres sobrantes"). Partiendo de la tesis de máster en diseño de la autora, *Dreams of a solo traveller* 独行之梦 (Li, 2024), y utilizando el diseño visual y la narración de historias, la investigación pretende presentar 剩女 (shèng nǚ) como símbolo de fuerza,

valentía y autonomía. En el estudio, las mujeres son reimaginadas como individuos que dan prioridad al crecimiento personal, la educación y la carrera profesional, sorteando las presiones sociales con independencia. Con una metodología de investigación práctica, el proyecto utiliza una serie de métodos artísticos, como la creación de imágenes en seda, la escritura poética, los diarios y el trabajo de campo realizado en China y Nueva Zelanda. A partir de experiencias personales de presión social, la investigación trata de redefinir la etiqueta del shèng nǚ, replanteando el fenómeno como una fuente de empoderamiento de la mujer. El proyecto contribuye a una crítica en curso de la autonomía individual y los roles de género, centrándose en las cambiantes expectativas culturales de las mujeres en la China moderna, porque amplía el discurso sobre el género, la independencia y la identidad cultural en una sociedad en transformación.

Introducción

Este artículo se basa en la investigación práctica de la autora, ampliando su proyecto de máster, *Dreams of a Solo Traveller*, para examinar cómo la escritura poética y la creación de imágenes sobre seda pueden ofrecer perspectivas alternativas sobre las shèng nǚ (mujeres sobrantes). El artículo presenta un estudio que investiga cómo estos métodos artísticos abordan las percepciones predominantes de las mujeres solteras en la China contemporánea, considerando cómo el crecimiento personal, la educación y las aspiraciones profesionales se cruzan con las expectativas sociales. Al abordar temas como la pertenencia, la diáspora y la autoexpresión, la investigación se basa en las experiencias de las mujeres chinas que navegan por los cambiantes roles de género.

Históricamente, el shèng nǚ se ha asociado a connotaciones negativas, reforzando las expectativas de que las mujeres deben casarse a una edad temprana. Sin embargo, su aparición como categoría social está vinculada a transformaciones económicas y sociales más amplias que han reconfigurado las estructuras

familiares y los roles de género. Las mujeres educadas y económicamente independientes retrasan cada vez más el matrimonio o renuncian a él, aunque las narrativas culturales a menudo sitúan estas elecciones como desviaciones de las normas sociales (Qiu, 2023a; Song & Li, 2023a; Tang, 2022b). Algunos estudiosos destacan las ambiciones profesionales, el cambio en la dinámica de las relaciones y la preocupación por el matrimonio y la crianza de los hijos como factores que contribuyen a ello (Gui, 2022b).

Utilizando una metodología práctica, esta investigación explora cómo la narración visual y la experimentación material con la seda pueden contribuir a los debates sobre la representación de género. Al integrar la escritura poética y la creación de imágenes, el proyecto examina cómo la práctica creativa puede ofrecer interpretaciones alternativas del shèng nǚ más allá de las narrativas convencionales. El estudio contribuye a conversaciones más amplias sobre género, identidad y autonomía en el contexto de la China contemporánea.

Justificación e importancia

El concepto de shèng nǚ ha sido ampliamente debatido en el discurso académico y mediático, especialmente en relación con los cambios en los roles de género y las expectativas sociales en China (Hong Fincher, 2016; Ji, 2015b; Qiu, 2023c; Yang, 2022a). El término refleja las presiones que se ejercen sobre las mujeres solteras más allá de una edad culturalmente definida, a menudo enmarcándolas como divergentes de las estructuras familiares tradicionales (Gui, 2022c; You & Nussey, 2022a). Estudios recientes sugieren que las shèng nǚ desafían las normas de género convencionales al priorizar la educación, la progresión profesional y la autodeterminación sobre el matrimonio precoz (Song & Li, 2023b; Tang, 2022a; To, 2021b). Aunque el tema se ha explorado en *sociology and media studies*, su representación a través de metodologías

artísticas y basadas en el diseño sigue siendo menos examinada. Esta investigación aborda esa laguna utilizando la práctica creativa para abordar las experiencias vividas por las shèng nǚ, yendo más allá del discurso textual y teórico.

La seda, asociada históricamente con el refinamiento y el estatus social en China, sirve de base conceptual y material para esta investigación. Aunque en la actualidad se utiliza principalmente en la moda y las artes decorativas, su papel en la práctica artística contemporánea sigue siendo poco explorado debido a las limitaciones de coste y producción (Liu, 2020a; Zhu & Xu, 2020a). Al emplear la seda como medio para la escritura poética y la creación de imágenes, el proyecto examina cómo la materialidad influye en la interpretación

de las narrativas de género. Este enfoque contribuye a los debates sobre los materiales creativos, al tiempo que refleja la evolución de las identidades de las mujeres chinas modernas.

Al situar la práctica creativa como método de investigación, esta investigación contribuye a debates más amplios sobre el género y la identidad

cultural. A través de la exploración poética y visual, examina cómo las mujeres solteras contemporáneas navegan por las tensiones entre las expectativas familiares tradicionales y los roles sociales modernos. Al presentar una perspectiva visual y material alternativa, el estudio pretende fomentar un compromiso más matizado con el concepto de shèng nǚ.

Revisión contextual

En esta reseña se examinan tres aspectos fundamentales que informan el contexto del proyecto: el concepto chino de 剩女 (shèng nǚ - mujeres sobrantes), el uso de la escritura poética en la investigación del diseño y la práctica de la creación de imágenes que emplea la seda como medio para crear conexiones culturales y promover el cambio.¹

El concepto de mujer sobrante

En la cultura china, 剩女 (shèng nǚ) se refiere a las mujeres solteras de más de 27 años, en particular las que tienen un alto nivel educativo y éxito, pero que retrasan o rechazan la institución del matrimonio (Hong Fincher, 2016). Esta etiqueta refleja las presiones sociales arraigadas en los valores tradicionales, donde se espera que las mujeres se casen pronto y den prioridad a las responsabilidades familiares (Davis y Friedman, 2014). Sin embargo, muchas mujeres desafían las connotaciones negativas del término, eligiendo en su lugar la independencia y el desarrollo profesional por encima de los roles de género convencionales (Gui, 2022a; Qiu, 2023b; To, 2021a; Yang, 2022b; You & Nussey, 2022b; Zheng & Xu, 2022). Este cambio pone de

manifiesto la evolución de las perspectivas sobre el matrimonio y la autonomía de la mujer en la sociedad china moderna (Hong Fincher, 2023; Ji, 2015a). Históricamente, las mujeres en China han tenido un estatus social inferior al de los hombres, y a menudo han cargado con la mayoría de las responsabilidades domésticas y de crianza de los hijos (Yu, 2021; Gui, 2022b). Aunque los recientes cambios sociales y económicos han mejorado gradualmente las funciones y el estatus de las mujeres, sigue existiendo la presión para que se casen y se ajusten a los roles de género tradicionales. Para las sheng nǚ, esta presión se ve intensificada por las expectativas de casarse y garantizar la estabilidad familiar (Ji, 2015a).

¹ En el proyecto propuesto, la escritura poética se utilizará como herramienta de reflexión en el proceso de investigación, mientras que el grabado en seda (un material de importancia cultural) se explorará por su potencial como sustrato para la representación visual temática.

Escritura poética y pintura en la cultura china

Utilizar la escritura poética como diseño de comunicación visual puede parecer contraintuitivo desde una perspectiva occidental. Sin embargo, la conexión entre la escritura poética y la pintura no es desconocida en la literatura y la historia del arte chinas. Para entender la relación entre la poesía y el diseño de comunicación visual, se puede recurrir a la relación entre la poesía y la pintura chinas, que a menudo incluye la escritura poética. El uso de la caligrafía como método de representación de la

poesía ha sido reconocido como una forma de arte tanto visual como literario (Qi, 1989). La poesía y la pintura trabajaban juntas para reflejar las cosas objetivas y la conciencia subjetiva (Murck & Fong, 1991). Debido al predominio de la poesía a partir de finales de las dinastías Tang y Song, esta forma de arte sinérgico se denominó 文人画 (pintura literati) (Qi, 1989; Liang, 2011). La pintura literati se convirtió en la forma de arte dominante en la dinastía Yuan² y continuó en la dinastía Ming³.

La escritura poética en la investigación y el diseño

La escritura poética ha ganado reconocimiento como método en la investigación interdisciplinar, extendiéndose más allá de su uso tradicional en el arte y la literatura (Gannon, 2022; Ings, 2021; Leggo et al., 2011). Ofrece una forma de procesar y reflexionar sobre los datos, y de comprender fenómenos sociales complejos (Leggo, 2008). En este proyecto, la poesía sirve como enfoque reflexivo y delicado para expresar experiencias

personales y presiones sociales de género. Los estudiosos han señalado que la escritura poética resuena emocionalmente en el público y puede abordar temas sociales serios de una manera sutil pero poderosa (Furman, 2006; Li, 2023; Li, 2024). Este proyecto adopta este enfoque para articular el papel social en evolución del shèng nǚ, conectando con el público a un nivel emocional.

Creación de imágenes sobre seda

La seda es un material fundamental en el arte chino, apreciado por su fina textura, durabilidad y simbolismo cultural. Históricamente, la seda se asociaba con el lujo y el estatus social, reflejando el refinamiento y el arte de la cultura china (Liu, 2020b). Se utilizaba en la pintura y el grabado, donde su delicada superficie permitía diseños que transmitían narrativas culturales. Clunas (2017) sostiene que el papel de la seda en las tradiciones visuales chinas tiene un peso tanto estético como simbólico, ya que

refuerza los valores y jerarquías sociales. Históricamente, el uso de la seda se extendió más allá de los ámbitos del arte y la artesanía para desempeñar un papel importante en la influencia internacional de China. La Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales bautizadas con el nombre del material, hizo de la seda un símbolo del poder cultural y económico chino, que repercutió en regiones más allá de sus fronteras (Zhu & Xu, 2020b). La seda se utilizaba como mercancía comercial y en los intercambios

2 Las obras de Ni Zan de la dinastía Yuan son representativas de la pintura literati, especialmente su obra 水竹居图 [Morada entre agua y bambú].

3 Representado por los Cuatro Maestros de la dinastía Ming, cuyas obras continúan esta forma de arte. Los Cuatro Maestros de la dinastía Ming (Ming Si Jia). Los maestros fueron Tang Yin, Shen Zhou, Wen Zhengming y Qiu Ying.

diplomáticos, simbolizando la sofisticación y la riqueza del imperio chino (Ai, 2016). Su asociación con el lujo y el poder la convirtió en una herramienta para fomentar las relaciones internacionales y consolidar la presencia de China en la escena mundial (Chen y Wang, 2022).

En el arte chino contemporáneo, la seda sirve de medio para explorar cuestiones sociales y políticas. Artistas como Ai Weiwei y Cao Fei han repropuesto el uso de la seda, mezclando técnicas tradicionales con narrativas modernas. La obra de Ai Weiwei *Seda y expresión política* (2016) demuestra cómo este material puede utilizarse

para reflexionar sobre la identidad china, y la obra de Cao Fei *Seda industrial* (2015) explora la tensión entre la rápida industrialización y la estética tradicional, utilizando la seda para examinar los impactos de la urbanización y la naturaleza cambiante de la sociedad china moderna.

A través de las propiedades estéticas y simbólicas de la seda, el proyecto pretende criticar la dinámica de género moderna, utilizando la resonancia histórica del medio para reflexionar sobre la evolución del papel de la mujer en la China contemporánea (Schafer, 2011).

Metodología

Este proyecto adopta una metodología de investigación dirigida por la práctica, en la que tanto la pregunta de investigación como los resultados evolucionan a través de ciclos iterativos de práctica y reflexión (Mortensen Steagal, 2019; Mortensen Steagall & Grieve, 2023). Se basa en el concepto de reflexión en la acción de Schön (1983), que enfatiza el papel de la reflexión continua a lo largo del proceso creativo. En este proyecto se utilizan diversos métodos, combinando la experimentación material con la creación de imágenes, la creación de prototipos, la escritura poética y las revisiones por pares. La práctica creativa se apoya en el trabajo de campo realizado tanto en Nueva Zelanda como en China.

Métodos

Revisiones inter pares

La revisión por pares es una parte indispensable de la práctica, que es científica y autorizada y ha sido aclamada como el “patrón oro” por los investigadores (Mayden 2012; D’Andrea, James & O’Dwyer, 2017). La revisión por pares puede ayudar a los investigadores a reflexionar sobre los problemas existentes y a seguir mejorando su investigación basándose en las sugerencias (Mavrogenis, Quaile y Scarlat, 2020). La afirmación por pares ayudará al investigador a generar confianza para la investigación (Tennant, 2018). La revisión por pares de esta tesis se divide en dos partes, una se basará en la revisión por pares de la tesis de maestría, y la otra es resumir la comunicación académica del autor en dos conferencias internacionales.

La revisión por pares basada en la evaluación de la tesis muestra al máximo el proyecto del investigador. En este proyecto no sólo se incluye la tesis, sino también la obra de arte final, el formato de la exposición y otras preguntas y respuestas. Los comentarios de la evaluación por pares se elaboran a partir de un conocimiento profundo del proyecto. Aunque es subjetiva, tiene la credibilidad de la investigación académica, frente a la falta de coherencia, pruebas y datos que caracteriza a la revisión por pares en general (ibid).

La retroalimentación de las conferencias puede verse limitada por las restricciones de tiempo y espacio de la presentación. Por ejemplo, a la

investigadora le preguntaron en una conferencia en Chile (Li & Steagall, 2024a) por qué estaba haciendo un proyecto sobre mujeres sobrantes, cuando muchos hombres se enfrentan a presiones sociales en la actualidad. Aunque la investigadora presentó algunos antecedentes sobre el tema del proyecto, los diferentes antecedentes culturales y las l

imitaciones de tiempo y espacio de presentación dieron lugar a una falta de integridad y coherencia en la presentación del proyecto. Sin embargo, la retroalimentación de las conferencias puede hacer que el investigador y los invitados dialoguen cara a cara desde otro ángulo. En cierta medida, puede fomentar la comunicación y el aprendizaje mutuos.

Creación de imágenes

Sus experimentos con tinta resonaron con la creación de poesía y la realización del potencial de la seda y su coproducción (Figura 1). Como resultado, seguirá utilizando los experimentos con tinta como sustrato para la creación de imágenes. Imágenes y texturas creadas con tinta, distintos materiales y diferentes papeles componen Experimentos de tinta. Explora el espacio amorfo entre la pintura abstracta y la figurativa del mismo modo que la poesía utiliza sutiles alusiones, asociaciones y metáforas. Los resultados de los experimentos con tinta se utilizan en el diseño editorial, donde las imágenes se retocan con programas informáticos de diseño para mejorar o modificar la estética visual general de la imagen, lo que da lugar a la creación de la imagen final.

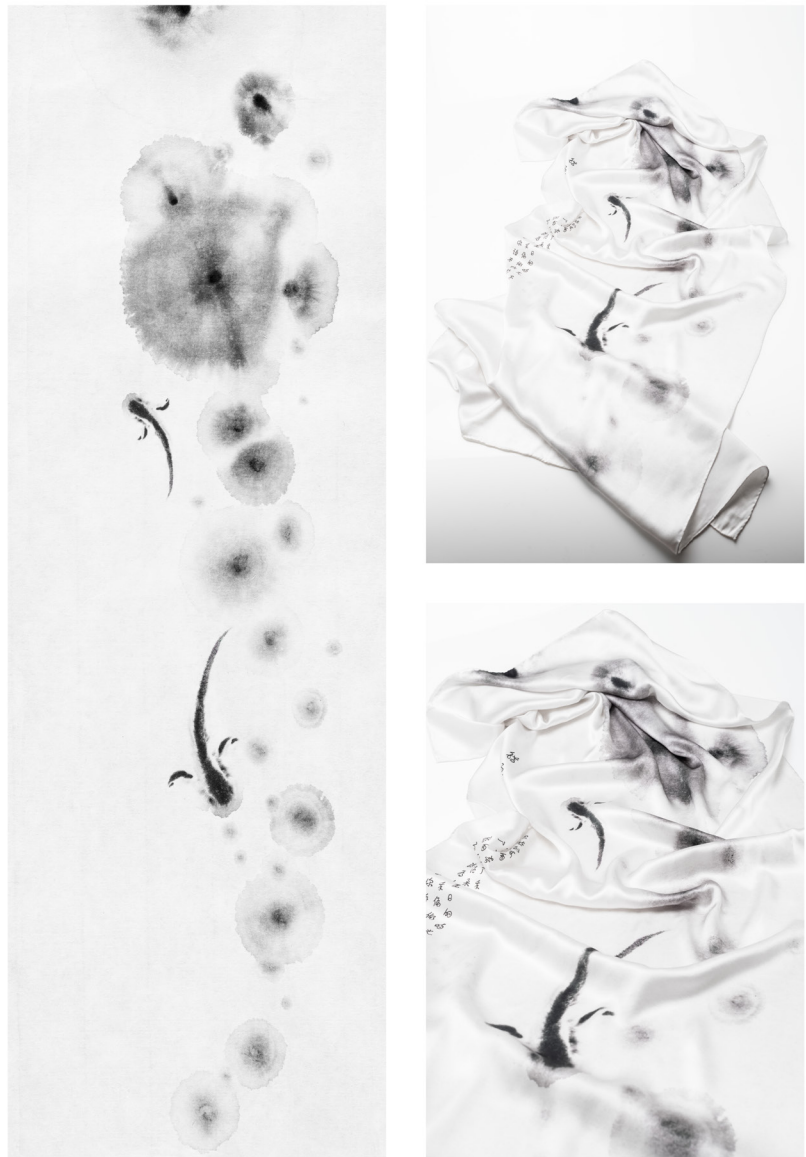


Figura 1. Estampado en seda, 错过春天 Missed Spring.

Nota: Reimpreso de Designers Institute of New Zealand Best Design Awards, por Li, Q., 2024. <https://bestawards.co.nz/graphic/student-academic-graphics/aut-art-design/dreams-of-a-solo-traveller/>. © El investigador.

Escritura poética

La escritura poética utilizará una forma bilingüe de escritura poética tanto en chino como en inglés como método de narración (Figura 2). Prendergast y Galvin (2012) sostienen que el uso de la poesía en la investigación permite a los profesionales evaluar la experiencia humana en profundidad, reflejando así la humanidad en la investigación. Dado que la escritura de poesía requiere coherencia y lógica, el uso del inglés interrumpiría los pensamientos. Por lo tanto, se escribirá la versión inicial en chino y luego se traducirá al inglés. La poesía tradicional china ha tenido una profunda influencia para el diseñador, por lo que la poesía

se inspirará en algunas de las convenciones de la poesía Tang y Song. La poesía Tang suele abordar la naturaleza, el paisaje y la vida social (Wang, 2017), mientras que la poesía lírica Song suele estar más relacionada con el estado de ánimo y los sentimientos (Fong, 1990). El estilo de escritura poética favorece a la lírica Song por su flexibilidad, sutileza y naturaleza. La combinación de la escritura poética y la pintura, que piensa y narra sentimientos subjetivos y hechos objetivos de una forma más suave y poética, puede mejorar la comunicación y la empatía (Gannon, 2022).

67

独
行
之
梦

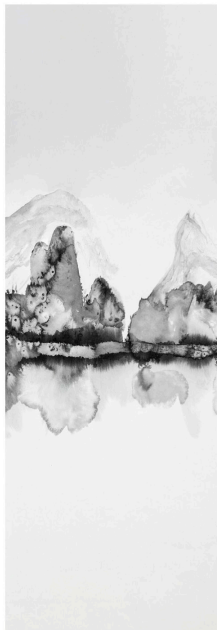


Figure 5.5. Ink painting, 等风来 Wait For The Wind. (2023). © The researcher.

等风来

如果风，能带我去，想要去的地方
我会乘风；
降落山顶，看江河，看森林，
览波澜壮阔，等潮起潮落
听鹿鸣森林，聆鸟叫回响

可是风，不会总是去，我想去的地方
我愿逆风；
攀上悬崖，等日出，等日落，
观宇宙银河

我要等
等我有迎风飞翔的勇气
等我有逆风而行的实力
等成为更好的自己
等风来

Poetic writing, 等风来 Wait For The Wind, by researcher, 2023

Wait For The Wind

If the wind could take me where I want to go
I would ride it;
Alight on mountains,
Gaze at the rivers and forests,
Watch the magnificence of waves,
Wait for the tides to rise and fall,
Hear the call of deer in the woods
And the flighted echo of birds.

But the wind won't go,
Where I want to travel.

I hope against the wind;
I climb the cliff,
Waiting for the sunrise,
Waiting for the sunset,
Gazing at the universe.

I must wait,
I am waiting until I have the courage to fly.
Waiting until I have the strength to lean against the wind.
Waiting to become a better version of myself.

... Waiting for the wind.

Figura 2. Pintura a tinta y escritura poética, 等风来 Wait For The Wind.

Nota: Captura de pantalla de *Dreams of a Solo Traveller* (p. 67), de Li, Q., 2024, tesis de máster, Universidad Tecnológica de Auckland. © El investigador.

Trabajo de campo

Hay muchos tipos de seda. Las diferentes texturas y grosores de la seda tras la impresión presentan efectos diferentes. El coste de la seda es elevado, y la tasa de pérdida también es alta durante el proceso de estampado. Por ello, la estampación de la seda requiere equipos

especializados y asesoramiento profesional. Por ello, volver a China para realizar trabajo de campo es una parte indispensable de este proyecto. El investigador elegirá la seda en función de la presentación final y del coste presupuestario.

Experimentación y prototipos

La experimentación con la serigrafía y el desarrollo de prototipos son fundamentales en el proceso de investigación. Estos experimentos se emplearán para hacer progresar iteraciones de obras de arte que, al mismo tiempo, se nutrirán de los comentarios de poetas, diseñadores y expertos chinos. La pregunta de investigación se tratará como algo fluido, que evoluciona a medida que surgen ideas de la práctica. Esto coincide con el concepto de Kleining y Witt (2000) de acumulación de conocimientos en la investigación heurística, en la que la reflexión continua informa

el perfeccionamiento tanto de la práctica como de la investigación. A medida que avanza el proyecto, la naturaleza iterativa de la práctica y la reflexión garantiza que el perfeccionamiento continúe. Los resultados se configurarán mediante ciclos de creación, retroalimentación y adaptación, produciendo ideas que contribuyan a la comprensión de la práctica artística y la dinámica social de género. El objetivo de este proceso reflexivo es generar nuevos conocimientos y entablar un debate sobre la evolución del papel de la mujer en la China moderna.

Reflexión crítica

Este proyecto de investigación se encuentra en una fase continua y de transición, y se basa en trabajos creativos y teóricos previos mientras avanza a través de ciclos iterativos de investigación dirigida por la práctica. Explora cómo la escritura poética y la creación de imágenes sobre seda pueden contribuir a reinterpretar la noción de shèng nǚ en la China contemporánea. A medida que avanza el estudio, sigue perfeccionando su enfoque metodológico, integrando las ideas procedentes de la experimentación artística, el trabajo de campo y el compromiso crítico entre pares.

La viabilidad de combinar los marcos culturales tradicionales chinos con las prácticas modernas de diseño es un aspecto central de la investigación. Este proyecto se basa en la relación establecida entre la poesía y la pintura en el arte clásico chino, incorporando la estética refinada y los

procesos de pensamiento que caracterizan las tradiciones literarias (Murck y Fong, 1991; Qi, 1989). La interfaz poética entre texto, imagen y materialidad (Figura 3) funciona como puente entre la representación histórica y el discurso feminista contemporáneo. A través de esta síntesis, la investigación desafía la persistente estigmatización de las mujeres solteras mediante la creación de narrativas alternativas que enmarcan a las shèng nǚ como individuos que navegan por paisajes sociales y personales en evolución.

Una contribución clave de esta investigación reside en su exploración de la seda como material y como marco conceptual. Históricamente asociada con el refinamiento, el estatus social y el poder económico, la seda ha desempeñado un papel esencial en la cultura visual china (Liu, 2020b; Zhu y Xu, 2020). Sin embargo, su

aplicación contemporánea en las prácticas artísticas y basadas en la investigación sigue siendo poco estudiada. Al emplear la seda como medio principal, el estudio va más allá de su uso convencional en la moda y las artes decorativas, situándola dentro de un discurso

crítico sobre el género y la materialidad. La translucidez y delicadeza de la seda proporcionan un lienzo metafórico y literal para representar las experiencias matizadas del shèng nǚ, ilustrando las tensiones entre la visibilidad y las expectativas sociales.



Figura 3. Sueños de un viajero solitario

Nota: Exposición de 7 grabados en seda, 1900 x 650 mm, Expuesto en Auckland, Nueva Zelanda, 2024. © El investigador.

Comentarios de los compañeros

Esta investigación se ha presentado en dos conferencias internacionales, en las que se abordaron perspectivas transculturales sobre género, autonomía y metodologías creativas. Los comentarios de los participantes fueron fundamentales para perfeccionar los aspectos conceptuales y materiales del trabajo. Los debates de la Conferencia LINK 2024 pusieron de relieve la importancia de contextualizar el shèng nǚ en un marco global, estableciendo comparaciones con construcciones de género

similares en otras sociedades (Li & Steagall, 2024a, 2024b). Esto reforzó la necesidad de enmarcar el estudio no solo como una investigación de las estructuras sociales chinas, sino también como parte de un discurso más amplio sobre los cambios en los roles de género en el siglo XXI.

Una crítica recurrente en los debates entre pares fue la necesidad de una mayor articulación del posicionamiento feminista de la investigación. Aunque el estudio desafía intrínsecamente las

estructuras patriarcales, su compromiso con la teoría feminista requiere una mayor integración explícita. Los estudios sobre el feminismo chino (Hong Fincher, 2016; Yang, 2022a) ofrecen perspectivas críticas sobre la intersección de la independencia económica, el matrimonio y la

identidad de género en China. Estos debates han impulsado una incorporación más deliberada de las perspectivas teóricas feministas, garantizando que el proyecto presente una reinterpretación estética del shèng nǚ al tiempo que critica los mecanismos sociopolíticos que sostienen su estigma.

Posicionamiento en el discurso artístico y académico

El proyecto contribuye a una conversación en evolución sobre el papel de la práctica creativa como forma de producción de conocimiento. A medida que la investigación dirigida por la práctica sigue ganando reconocimiento dentro de las comunidades académicas y artísticas (Candy & Edmonds, 2010; Mäkelä, 2007; Skains, 2018), este estudio demuestra cómo las metodologías artísticas pueden generar perspectivas sobre cuestiones socioculturales complejas. El uso de la escritura poética como método de investigación se alinea además con los discursos emergentes sobre la investigación lírica, que posicionan la poesía como un medio para comprometerse con la experiencia vivida y la verdad subjetiva (Leggo et al., 2011; Prendergast & Galvin, 2012). Mediante la integración de estas metodologías, el proyecto contribuye a un creciente cuerpo de trabajo que pone en primer plano la práctica artística como

un modo legítimo de investigación académica. Además, la investigación se centra en la intersección de la materialidad y la representación de género, estableciendo conexiones entre la producción artística y la crítica sociocultural. Aunque los estudios existentes han examinado el shèng nǚ desde las perspectivas sociológica, psicológica y de los estudios de los medios de comunicación (Ji, 2015b; Qiu, 2023c; To, 2021b), son menos los que han explorado cómo la práctica creativa puede funcionar como herramienta transformadora para reimaginar las narrativas culturales. Este proyecto llena ese vacío mediante el uso de métodos basados en el diseño para ofrecer nuevas perspectivas sobre el shèng nǚ, posicionando la investigación artística como un medio de comentario social y empoderamiento potencial.

Orientaciones futuras

A medida que avance la investigación, se hará más hincapié en ampliar el léxico poético y visual desarrollado a través de la práctica. La integración de la escritura poética bilingüe -a partir de las estructuras poéticas tradicionales de Tang y Song- ha surgido como un enfoque metodológico clave (Fong, 1990; Wang, 2017). Las futuras iteraciones del proyecto explorarán cómo las diferentes formas poéticas influyen en el compromiso y la interpretación del público, especialmente en contextos interculturales.

Además, el trabajo de campo en China será crucial para perfeccionar las exploraciones materiales. El contacto directo con artesanos de la seda y profesionales del textil servirá de base a los aspectos técnicos de la obra, garantizando que las metodologías de producción se ajusten a los objetivos conceptuales y estéticos. La experimentación con la impresión con tinta y la manipulación digital ampliará aún más las posibilidades materiales del proyecto, permitiendo una interacción dinámica entre la tradición y el diseño contemporáneo.

Por último, la investigación seguirá examinando la recepción de obras de arte centradas en el shèng nǚ en diversos contextos culturales. A medida que el proyecto avance hacia su exposición pública y publicación, la respuesta del público desempeñará un papel esencial en la configuración

de los resultados finales. Con la participación de diversas perspectivas -tanto dentro como fuera de China- la investigación pretende fomentar una comprensión más matizada del shèng nǚ, cambiando el discurso del estigma social por el de la resiliencia, la autonomía y la expresión artística.

Conclusión

Este artículo presenta una propuesta de investigación centrada en el papel de la escritura poética, la creación de imágenes y la serigrafía en la reinterpretación de las percepciones culturales en torno al shèng nǚ en la China contemporánea. A través de un enfoque práctico, el proyecto ha explorado cómo las formas artísticas tradicionales pueden integrarse con metodologías modernas de diseño para abordar cuestiones de género, identidad y expectativas sociales. El estudio sitúa la práctica creativa como medio de investigación, demostrando cómo los procesos artísticos pueden contribuir al discurso cultural cuestionando las narrativas establecidas y ofreciendo perspectivas alternativas.

La seda, como material y marco conceptual, ha sido fundamental en esta investigación. Históricamente asociada con el refinamiento, el estatus y la artesanía, la seda ofrece un medio que conlleva un significado cultural al tiempo que permite nuevas interpretaciones artísticas. El uso de la escritura poética en la investigación refuerza aún más la conexión con las tradiciones literarias chinas, creando un compromiso estratificado con el texto, la imagen y la materialidad. El proyecto ha examinado cómo pueden combinarse estos elementos para presentar una representación matizada y polifacética del shèng nǚ, yendo más allá de las percepciones sociales dominantes hacia comprensiones más complejas y reflexivas.

La investigación se encuentra en una fase en curso, y en el futuro se centrará en profundizar en sus exploraciones materiales y perfeccionar su marco conceptual. El trabajo de campo en China permitirá un mayor contacto con artesanos de la seda y profesionales del textil, lo que contribuirá a las dimensiones técnicas y culturales del estudio. Además, nuevas iteraciones de escritura poética y creación de imágenes ampliarán el léxico visual y textual del proyecto, explorando cómo las diferentes formas poéticas influyen en la interpretación a través de contextos culturales y lingüísticos.

Este estudio contribuye al discurso más amplio sobre la representación de género al situar la práctica artística como método de compromiso con las cuestiones sociales. El proyecto destaca el potencial de las metodologías creativas para articular experiencias que pueden ser pasadas por alto o tergiversadas en las narrativas dominantes. Al trabajar con formas tradicionales y contemporáneas, ofrece un enfoque culturalmente fundamentado y abierto a la reinterpretación. A medida que avance la investigación, el compromiso continuo con las comunidades académicas y artísticas proporcionará más información sobre cómo la cultura visual y material puede dar forma a la comprensión del género y la autonomía en un paisaje social cambiante.

References

- Ai, W. (2016). *Silk and political expression in contemporary Chinese art*. Museum of Modern Art.
- Candy, L., & Edmonds, E. (2010). *The role of the artefact and frameworks for practice-based research*. Routledge.
- Cao, F. (2015). Industrial silk: Modern art and traditional aesthetics in contemporary China. *Art Journal of Asia*, 22(4), 235-249.
- Chen, H., & Wang, L. (2022). Material culture and gender in contemporary Chinese art. *Journal of East Asian Art and Culture*, 45(2), 123-137.
- Clunas, C. (2017). *Art in China*. Oxford University Press.
- D'Andrea, R., & O'Dwyer, J. P. (2017). Can editors save peer review from peer reviewers?. *PloS one*, 12(10), e0186111.
- Davis, D. S., & Friedman, S. L. (Eds.). (2014). *Wives, husbands, and lovers: Marriage and sexuality in Hong Kong, Taiwan, and urban China*. Stanford University Press.
- Fong, G. S. (1990). Persona and mask in the Song lyric (Ci). *Harvard Journal of Asiatic Studies*, 50(2), 459–484. <https://doi.org/10.2307/2719204>
- Furman, R. (2006). Poetic forms and structures in qualitative health research. *Qualitative Health Research*, 16(4), 560. <https://doi.org/10.1177/1049732306286819>
- Gannon, E. L. (2022). *Mindfulness and drawing: A visual poetic inquiry into the representation of mindful drawing experiences*. Tuwhera Repository. <https://openrepository.aut.ac.nz/items/f74d34d7-3188-486a-be2e-0ee90c3b903e>
- Gui, T. (2022a). Coping With parental pressure to get married: Perspectives from Chinese “Left-over Women.” *Journal of Family Issues*. <https://doi.org/10.1177/0192513X211071053>
- Gui, Y. (2022b). Women’s evolving roles in Chinese households. *Journal of Family Studies*, 29(1), 23-45.
- Gui, Y. (2022c). *The social construction of single women in China: Cultural narratives and individual agency*. Routledge.
- Hong Fincher, L. (2016). *Leftover women: The resurgence of gender inequality in China*. Bloomsbury Publishing.
- Ings, W. (2021). Resonant voices: The poetic register in exegetical writing for creative practice. *Journal of Writing in Creative Practice*, 14(2), 121–141. https://doi.org/10.1386/jwcp_00018_1
- Ji, Y. (2015a). Between tradition and modernity: “Leftover” women in Shanghai. *Journal of Marriage and Family*, 77(5), 1057-1073. <https://doi-org.winthrop.80599.net/10.1111/jomf.12220>
- Ji, Y. (2015b). *Women, marriage, and the state in contemporary China: Gender inequality and public policy*. Palgrave Macmillan.
- Kleining, G., & Witt, H. (2000, January). The qualitative heuristic approach: A methodology for discovery in psychology and the social sciences. Rediscovering the method of introspection as an example. In *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* (Vol. 1, No. 1). <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1123/2495>
- Leggo, C. (2008). Astonishing silence: Knowing in poetry. In G. J. Knowles & A. L. Cole (Eds.), *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues* (pp. 165–175). Sage.
- Leggo, C., Sinner, A., Irwin, R. L., Pantaleo, K., Gouzouasis, P. & Grauer, K. (2011) Liminal spaces: a/r/tography as living inquiry in a language arts class, *International Journal of Qualitative Studies in Education*, Vol. 24, No. 2, pp. 239-256.
- Li, Q. (2023). Memories from COVID-19: A practice-led research about the effects of the lockdown through the perspective of a Chinese student. *DAT Journal*, 8(1), 250–292. <https://doi.org/10.29147/datjournal.v8i1.693>
- Li, Q. (2024). *Dreams of a solo traveller*. Best Awards. <https://bestawards.co.nz/graphic/student-academic-graphics/aut-art-design/dreams-of-a-solo-traveller/>
- Li, Q. (2024). *Dreams of a Solo Traveller 独行之梦*. Master’s thesis, Auckland University of Technology, Tuwhera, <http://hdl.handle.net/10292/17818>

- Li, Q., & Steagall, M. M. (2024a). Dreams of a Solo Traveler. In *LINK 2024 Conference Proceedings* (Vol. 5, No. 1, pp. 42-45).
- Li, Q., & Steagall, M. M. (2024b). Dreams of a Solo Traveler. Exploring Cultural Identity and Gender Roles Through Silk and Poetic Visual Communication. In *LINK 2024 Conference Proceedings* (Vol. 5, No. 1, pp. 125-128).
- Liang, J 梁江. (2011). 文人画的艺术理念. *中国美术*, (6), 110-114.
- Liu, H. (2020a). *The material culture of silk in China: Tradition and innovation*. Springer.
- Liu, J. (2020b). The cultural heritage of silk in Chinese art. *Journal of East Asian Studies*, 71(1), 102-118.
- Mäkelä, M. (2007). Knowing through making: The role of the artefact in practice-led research. *Knowledge, Technology & Policy*, 20, 157-163.
- Mavrogenis, A. F., Quaille, A., & Scarlat, M. M. (2020). The good, the bad and the rude peer-review. *INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS*, 44(3), 413-415. <https://doi.org/10.1007/s00264-020-04504-1>
- Mayden, K. D. (2012). Peer review: publication's gold standard. *Journal of the advanced practitioner in oncology*, 3(2), 117-22.
- Mortensen Steagall, M. (2019), *'The process of immersive photography: Beyond the cognitive and the physical'*. Ph.D. thesis, Auckland University of Technology, Tuwhera, <http://hdl.handle.net/10292/12251>
- Mortensen Steagall, M., & Grieve, F. (2023). Creative practice as research: an undergraduate practice-led project in Communication Design in New Zealand. *DAT Journal*, 8(1), 5-41.
- Murck, A., & Fong, W. (Eds.). (1991). *Words and images: Chinese poetry, calligraphy, and painting*. Metropolitan Museum of Art.
- Prendergast, M., & Galvin, K. T. (2012). Naming and expanding the borders of practice in poetic inquiry. *Creative approaches to research*, 5(2), 5.
- Qi, G 启功. (1989). 谈诗书画的关系. *文史知识*, (1), 3-11.
- Qiu, H. (2023a). Women's autonomy in modern China. *Journal of Chinese Social Research*, 18(2), 45-67.
- Qiu, S. (2023b). Detraditionalisation and retraditionalisation of family lives: Gender, marriage and intimacy. In *Gender and Family Practices: Living Apart Together Relationships in China* (pp. 31-64). Cham: Springer International Publishing.
- Qiu, X. (2023c). *Gender and social change in China: The role of single women in contemporary society*. Cambridge University Press.
- Schafer, E. (2011). *Silk and Symbolism in Chinese Culture*. Cambridge University Press.
- Schön, D.A. (1983) *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Skains, R. L. (2018). Creative practice as research: discourse on methodology. *Media practice and education*, 19(1), 82-97.
- Song, J., & Li, L. (2023a). Empowered in business or penalised in marriage: experiences of single female entrepreneurs in China. *Work, Employment and Society*, 37(1), 3-19.
- Song, J., & Li, X. (2023b). Career aspirations and family expectations: Rethinking the concept of leftover women in China. *Asian Studies Review*, 47(2), 189-205.
- Tang, L. (2022a). Unmarried women in China: Social stigma and personal agency. *Journal of Contemporary China*, 31(124), 354-371.
- Tang, S. (2022b). Cultural violence against Chinese single women in contemporary China: an in-depth analysis of three key societal pressures used to compel unmarried Chinese women to marry-devaluation, sympathy, and shame. *SN Social Sciences*, 2(2), 17.
- Tennant, J. P. (2018). The state of the art in peer review. *FEMS MICROBIOLOGY LETTERS*, 365(19), fny204. <https://doi.org/10.1093/femsle/fny204>
- To, S. (2021 a). Caveats and criteria: Intercultural courtships of shengnü (leftover women) and Western men in urban China. *Families, Relationships and Societies*, 10(3), 447-462.
- To, S. (2021b). *Marriage and gender dynamics in modern China: Shifting perspectives*. Oxford University Press.
- Wang, Q. (2017). The expressive forms of natural imagery in Chinese poetry. *Advances in Literary Study*, 5, 17-21.

Yang, F. (2022a). *Gender and work in China: Navigating expectations and independence*. Harvard University Press.

Yang, Y. (2022b). "By whom was I left behind?" Identity struggles in the narratives of Chinese leftover women (sheng nǚ). *Narrative Inquiry*, 34(1), 53–77. <https://doi.org/10.1075/ni.21095.yan>

You, X., & Nussey, L. (2022a). Reimagining singlehood: Cultural perceptions of unmarried women in China. *Journal of Gender Studies*, 29(3), 275-292.

You, Y., & Nussey, C. (2022b). The resurgence of 'ignorance is women's virtue': Leftover women and constructing 'ideal' levels of female education in China. *Gender and Education*, 34(8), 1058-1073.

Yu, Y. (2021). Metaphorical representations of "leftover women": between traditional patriarchy and modern egalitarianism. *Social Semiotics*, 31(2), 248–265. <https://doi.org/10.1080/10350330.2019.1625515>

Zheng, S., & Xu, M. (2022). From leftover women to cuihun—audience reception of TV representation on marriageable single women in China. *Feminist Media Studies*, 22(5), 1282-1286.

Zhu, W., & Xu, R. (2020a). Silk and artistic practice: Examining the evolving role of silk in contemporary design. *Design Studies*, 41(2), 145-162.

Zhu, Y., & Xu, H. (2020b). Gender and identity in contemporary Chinese silk art. *Journal of Contemporary Art and Culture*, 19(2), 65-79.

HOW TO QUOTE (APA)

Li, Q. (2025). Listening to the kids: Woven Silences: Reimagining shèng nǚ ('Leftover Women') through poetic interfaces between image, text, and silk printing. *LINK Praxis Journal of Practice-led Research*, 3 (1), 343-379. <https://doi.org/10.24135/link-praxis.v3i1.43>