Ruiyu Yao
PhD in Arts
Institute of Humanities
Altai State University
e-mail: 932466349@qq.com
Barnaul, Russia

Sergey M. Budkeev
Doctor of Arts, Candidate of Pedagogical Sciences
Professor, Department of Arts, Institute of Humanities
Altai State University
e-mail: lwlm@yandex.ru
Barnaul, Russia

Alla L. Usanova
Doctor of Arts
Professor, Department of Cultural Studies and Design,
Institute of Humanities
Altai State University
e-mail: alla_leo@mail.ru
Barnaul, Russia

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-6-40-57

TRADITIONAL SEMANTICS OF CHINESE DECORATIVE ARTS: GENESIS AND CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS

Summary: The aim of this study is to comprehensively analyze the semantic foundations of Chinese decorative arts, their historical formation, and transformation in the context of contemporary globalization. This paper applies methods of semiotic, historical-cultural, and comparative analysis to examine the symbolic system of traditional Chinese ornament. The main results of the study demonstrate that the semantics of Chinese decorative arts were shaped by Confucianism, Taoism, and Buddhism, creating a unique system of visual codes. Three main vectors of contemporary transformations of traditional semantics are identified: adaptation to commercial needs, synthesis with Western artistic traditions, and digital reinterpretation of classical motifs. The results demonstrate that while basic symbolic meanings are preserved, semantic depth is significantly simplified, and the functional purpose of decorative elements is reinterpreted in the context of contemporary visual culture.

Keywords: *Chinese decorative arts, traditional semantics, symbolism, ornamentation, cultural transformations, visual codes, artistic tradition, contemporary art.*

Introduction

Chinese decorative art is undoubtedly one of the most developed and semantically rich artistic systems in world culture. Over several millennia, Chinese masters have created a complex symbolic structure in which each decorative element carries a specific meaning, reflecting philosophical concepts, social norms, and cosmological ideas. The relevance of studying the traditional semantics of Chinese decorative art is primarily due to the need to preserve cultural heritage in the context of rapid globalization and the unification of visual culture. In addition, according to the authors, understanding the semantic foundations of traditional Chinese art is becoming important for the adequate interpretation of contemporary artistic practices that actively use traditional motifs.

The study of Chinese decorative art has a rich historiographical tradition in both Chinese and Western scholarship. The fundamental research of Guo, C. reveals the symbolism of traditional Chinese ornamentation in the context of worldview systems [1]

A significant contribution to the study of the semantics of Chinese art was made by the research of I.P. Kirienko and A.V. Bogomaz [2], which analyzes the aesthetic categories of Chinese culture and their reflection in decorative and applied art.

The study by Yao, Zh. presents a comprehensive analysis of the history of Chinese art with a special focus on the symbolic aspects of artistic creativity [3].

The work of researcher Yao Zhuyuy has made a significant contribution to the understanding of the historical features of the development of traditional Chinese ornamentation [4].

At the same time, according to the authors, most existing studies focus either on the historical aspects of the formation of the semantic system or on individual types of decorative art. A comprehensive analysis of the genesis of traditional semantics and its contemporary transformations remains an underdeveloped area of research. The study of the processes of adaptation of traditional semantic systems to contemporary cultural contexts is particularly relevant, which determines the scientific novelty of this study.

The aim of this study is to identify the patterns of formation of the semantic system of Chinese decorative art and to analyze the main vectors of its transformation in modern conditions.

The theoretical basis of the study was formed by the works of domestic and foreign scholars in the field of history and theory of Chinese art, cultural semiotics, and cultural studies. Of particular importance for this work were the studies of V.V. Malyavin [5], devoted to Chinese civilization and its cultural codes. As well as the research of N.A. Vinogradova on the history of Chinese art [6].

The scientific novelty of the research lies in the author's comprehensive approach to the analysis of the semantic system of Chinese decorative art, combining diachronic and synchronic aspects of study. For the first time in scientific research, an attempt has been made to systematize the main vectors of transformation of traditional semantics in the context of contemporary visual culture, taking into account both domestic Chinese and global cultural processes. The authors have developed a typology of contemporary forms of representation of traditional semantic motifs in various spheres of artistic practice.

The theoretical significance of the work lies in the authors' expansion of scientific understanding of the mechanisms of formation and functioning of semantic systems in traditional cultures, as well as the patterns of their transformation in the context of cultural modernization. The results of the study contribute to the development of the theory of intercultural communication and cultural semantics. The practical significance is determined by the possibility of using the results obtained by the authors in the educational process in the training of art historians, cultural studies specialists, designers, in museum and exhibition activities, as well as in the practice of contemporary artistic design focused on the use of traditional cultural codes.

Materials and methods of research

The research materials were mainly artifacts of Chinese decorative art from various historical periods, presented in museum collections and scientific publications.

To analyze contemporary transformations of traditional semantics, the author drew on materials from contemporary exhibitions of Chinese art, works by contemporary Chinese artists and designers using traditional motifs, as well as examples of commercial design and mass visual culture. In addition, the authors used classical Chinese treatises on art and aesthetics, philosophical texts of the Confucian, Taoist, and Buddhist traditions containing information about the symbolic meanings of decorative elements.

1. Guo, C. Traditional Chinese ornamentation as an aesthetic code and its participation in the reproduction of the symbolic capital of Chinese national culture / C. Guo // Bulletin of Moscow University. Series 7: Philosophy. — 2025. — Vol. 49, No. 3. — P. 84–97.
2. Kirienko, I.P. Traditional Russian ornament: symbolism and morphology / I.P. Kirienko, A.V. Bogomaz // Project culture and quality of life. — 2024. — No. 37. — P. 104–116.
3. Yao, R. Types of ornamentation in traditional Chinese art / R. Yao // Russian science and education today: problems and prospects. — 2023. — No. S7(55). — Pp. 39–42.
4. Yao Ruiyu. Historical Features of the Development of Traditional Chinese Ornamentation / Yao Ruiyu // Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts. — 2025. — No. 1(70). — pp. 107–113.
5. Malyavin, V.V. Chinese Civilization / V.V. Malyavin. — Moscow: April Publishing House, AST Publishing House, Design. Information. Cartography Publishing House, 2000. — 632 p.
6. Vinogradova, N.A. Art of China. Moscow, 1988. — 60 p.

The research methodology is based on an interdisciplinary approach that integrates methods from art history, cultural studies, semiotics, and historical anthropology. In writing this study, the authors used the following methods of scientific inquiry: semiotic analysis, historical-cultural method, comparative-historical analysis, typological method, iconographic analysis, contextual analysis, and cultural hermeneutics.

Results and discussion

The formation of the semantic system of Chinese decorative art is a long historical process inextricably linked to the development of Chinese philosophical thought and religious beliefs. It should be noted that the genesis of traditional semantics seems to date back to archaic cosmological concepts reflected in the early forms of ornamental art of the Neolithic and Bronze Age periods. Geometric motifs, which probably had cosmological significance, reflecting ideas about the structure of the universe, can already be found in the decoration of Yangshuo ceramics.

A fundamentally important stage in the formation of the semantic system was the Shang-Yin era [7], when zoomorphic motifs with complex symbolism appeared in decorative art. The taote ornament, representing a stylized mask of a mythical creature, became a central element of ritual bronze decoration and apparently served an apotropaic function, while symbolizing the connection between the world of humans and the world of spirits. Researchers note that it was during this period that the foundations of symbolic thinking, characteristic of the Chinese artistic tradition, were laid.

The Tang and Song dynasties [8]. A mature system of traditional semantics was formed, characterized by a high degree of codification of symbolic meanings. A kind of "dictionary" of symbols was created, where each decorative element corresponded to a specific set of meanings. This system was based on several principles of meaning generation, among which homonymy played a central role. Thanks to its tonal structure, the Chinese language provides ample opportunities for creating symbolic associations based on the phonetic similarity of words. Thus, the image of a bat becomes a symbol of happiness, since the word "fu" [9], means both 'bat' and "happiness."

The system of traditional semantics in Chinese decorative art can be structured according to several basic categories, which we will examine further in Table 1.

The mechanisms of semantic meaning transmission in Chinese decorative art are complex and multi-layered. The primary level of semanticization is associated with the direct representation of a symbolic object. However, the system is not limited to simple representation, but includes multiple ways of enhancing and modifying meanings. Compositional combinations of various symbols create complex semantic constructions, where the overall meaning is not reduced to the simple sum of the meanings of individual elements, but gives rise to new semantic nuances.

For example, the combination of images of a pine tree, bamboo, and plum creates a composition of "three friends of cold winter," symbolizing steadfastness in the face of adversity and moral fortitude. The combination of a peony and a phoenix reinforces the meaning of wealth and nobility, adding connotations of feminine beauty and grace. Numerical symbolism also plays an important role in generating meaning. Repeating a motif a certain number of times can indicate a connection to cosmological concepts or reinforce a benevolent meaning.

Color symbolism is another important mechanism for the semanticization of decorative elements. In traditional Chinese culture, each color has specific symbolic meanings related to cosmological ideas and social codes. Yellow is associated with imperial power and the center of the universe, red symbolizes joy and wards off evil spirits, blue and green are associated with the east and spring, and white is associated with mourning and the west in traditional culture. The use of certain color combinations in decorative compositions creates additional layers of meaning.

The technique and material also contribute to the semantics of the work. Jade, for example, is endowed with special qualities in Chinese culture, symbolizing purity, nobility, and immortality. Jade products, regardless of their specific decorative motifs, have a certain semantic meaning due to the material itself. Porcelain, especially high-quality white porcelain, also symbolizes purity and refinement. Decorative techniques such as carving, inlaying, and painting create various visual effects that can enhance or modify the semantic meanings of the motifs depicted.

Table 1. Basic semantic categories in Chinese decorative art

Category	Main symbols	Semantic meanings	Philosophical basis	Period of formation
Cosmological symbols	Yin-yang, Bagua, Four sacred animals	Universal laws of the universe, cosmic order	Daoism, natural philosophy	Zhou - Han
Natural philosophical symbols	Clouds, water, mountains, celestial bodies	Natural elements, connection between earth and heaven	Daoism	Zhou - Tang
Floral symbols	Peony, chrysanthemum, lotus, plum, bamboo	Moral qualities, seasons, social status	Confucianism, Buddhism	Han - Song
Zoomorphic symbols	Dragon, phoenix, turtle, crane, fish	Power, longevity, success, prosperity	Syncretism of three teachings	Shang-Yin - Ming
Symbols of good wishes	Peaches, bats, characters for happiness	Specific life benefits and values	Folk beliefs	Ming - Qing
Buddhist symbols	Lotus, wheel of dharma, eight auspicious symbols	Spiritual liberation, enlightenment	Buddhism	Han - Tang

The functional purpose of an object significantly influences the interpretation of its decoration. The ornamentation of ritual vessels had sacred significance and was strictly regulated in accordance with Confucian ritual prescriptions. The decoration of imperial garments visualized cosmological concepts and legitimized the ruler's power as a mediator between Heaven and Earth. The ornamentation of everyday objects, on the contrary, more often carried auspicious meanings associated with people's everyday concerns and aspirations.

The spatial organization of decoration is also a significant factor in semantization. In traditional Chinese art, space is not viewed as a neutral background, but as an active element of composition, endowed with its own meaning. Emptiness in Chinese aesthetics symbolizes Tao, the potentiality of being, the possibility of transformation. The ratio of filled and unfilled space in a decorative composition reflects Taoist ideas about the interaction of being and non-being, form and emptiness.

Contemporary transformations of the traditional semantics of Chinese decorative art are a complex and multifaceted process, driven by both internal cultural changes and the influence of globalization. Several main vectors of these transformations can be identified, each of which is characterized by specific mechanisms and results of rethinking traditional semantic systems.

The process of rebranding traditional symbols in the context of contemporary China's national cultural policy deserves special attention. The state program for the revival of traditional culture encourages a return to classical semantic systems, but this return is often selective and accompanied by ideological reinterpretation. Traditional symbols are used to construct a modern national identity, which leads to the emphasis of some aspects of semantics and the obscuring of others.

An analysis of contemporary practices of using traditional semantics in various fields of artistic activity reveals the heterogeneity of transformation processes. In the field of high art, there is a tendency towards reflective understanding of the traditional semantic system, critical rethinking and deconstruction of classical symbols. Conceptual artists use traditional motifs to create multi-layered semantic constructions in which classical meanings

7. The Shang-Yin era (c. 1554–1046 BC) — an early kingdom in China known for its advanced bronze metallurgy, writing (inscriptions on divination bones), and hierarchical society headed by a king ("wang")
8. The Tang (618–907) and Song (960–1279) dynasties are periods in Chinese history separated by the Five Dynasties and Ten Kingdoms period. The Tang dynasty was known as the golden age of Chinese culture and power, while the Song dynasty was characterized by economic growth, technological innovation, and the flourishing of the arts.
9. The Chinese word "fu" — «福» is a Chinese character meaning "happiness," "well-being," or "good luck."

Table 2. Vectors of transformation of traditional semantics in contemporary Chinese art

Vector of transformation	Main characteristics	Examples of manifestation	Consequences for the semantic system
Commercialization	Simplification of symbols, mass reproduction	Souvenir products, tourist design	Loss of semantic depth, clichés
Modernization of values	Reinterpretation of traditional meanings	Contemporary jewelry art, interior design	Emergence of new connotations, loss of some traditional meanings
Cultural synthesis	Combination of Chinese and Western elements	Contemporary visual arts, fashion design	Hybridization of semantic systems
Digitization	Transfer to the digital environment, interactivity	Computer games, digital art, animation	Changes in modes of perception and interpretation
Museification	Preservation as cultural heritage	Museum exhibitions, educational programs	Archaization, perception as a historical artifact

enter into complex relationships with contemporary cultural codes.

In the field of applied art and design, a pragmatic approach to traditional semantics prevails. Traditional motifs are used primarily as decorative elements, visual markers of cultural identity, while deeper semantic meanings often remain unclaimed. Designers borrow the visual forms of traditional symbols, but do not always take into account their semantic load and cultural context. This leads to the emergence of works in which traditional elements perform an aesthetic rather than a semantic function.

At the same time, it is worth noting the emergence of a new generation of designers and artists who seek a conscious dialogue with tradition. These masters study classical semantic systems, but do not copy them mechanically; instead, they creatively reinterpret them in the context of contemporary visual culture. Their works demonstrate the possibility of an organic synthesis of traditional semantics and contemporary artistic languages, creating works in which traditional symbols acquire new relevance and expressiveness.

An interesting phenomenon is the regional differentiation of the processes of transformation of traditional semantics. In mainland China, Hong Kong, Taiwan, and Chinese diasporas around the world, there are different models of attitudes towards traditional heritage. In mainland China, traditional semantics are actively used as part of state cultural policy aimed at strengthening national identity. It should be noted that in Hong Kong and Taiwan, traditional symbols often acquire additional political connotations related to issues of cultural autonomy and identity.

Educational institutions play an important role in preserving and transmitting traditional semantics. University programs in art history, cultural studies, and design include the study of traditional symbols in Chinese decorative art. However, the effectiveness of these programs largely depends on methodological approaches and methods of presenting the material. A critical question is whether traditional semantics is taught as a living, evolving system or as a frozen historical artifact [10].

Museums perform a dual function with regard to traditional semantics. On the one hand, they preserve and exhibit works of traditional decorative art, making examples of the classical semantic system available for study. On the other hand, museumification inevitably leads to a change in the context of perception of the works. Decorative objects that originally functioned in everyday life or ritual practice are transformed in the museum space into exhibits, objects of aesthetic contemplation and historical study. This transforms the ways in which their semantics are perceived and interpreted.

Digital technologies open up new opportunities for studying and presenting the traditional semantics of Chinese decorative art. The creation of digital databases of symbols, interactive educational platforms, and virtual museums contributes to the wider

10. Martynova, N.V. The phenomenon of traditional Chinese jianzhi ornamental art: traditions and modernity / N.V. Martynova, D.R. Slipetskaya // American Scientific Journal.— 2020.— No. 37–1(37).— Pp. 12–17.

Table 3. Comparative analysis of the traditional and modern functioning of semantic systems

Parameter	Traditional system	Modern system
Semantic depth	Multilayered, requiring cultural competence	Simplified, oriented towards mass perception
Context of functioning	Ritual, everyday, socially marked	Commercial, aesthetic, museum
Method of transmission	Traditional education, family transmission	Institutional education, media
Degree of codification	Strictly regulated	Variable, open to interpretation
Social function	Status marking, ritual, communicative	Decorative, identification, commercial
Attitude toward innovation	Conservative, canon-oriented	Open, experimental

dissemination of knowledge about the traditional semantic system. Augmented reality technologies allow the creation of immersive educational programs in which users can interactively explore the symbolic meanings of decorative elements. At the same time, the digitization of traditional semantics raises new questions about methods of representing cultural heritage in a digital environment [11].

The phenomenon of the reactivation of traditional semantics in modern Chinese society deserves special attention. After the period of the Cultural Revolution, when traditional culture was criticized and marginalized, the last few decades have seen a revival of interest in traditional values and symbols. This process is linked both to the state policy of cultural nationalism and to society's natural desire to reconnect with its cultural roots. However, reactivation does not mean a simple return to traditional forms, but rather a complex process of selective borrowing, reinterpretation, and adaptation of traditional semantics to modern conditions.

The commercial use of traditional symbols in the fashion industry is a striking example of contemporary transformations. Chinese and international fashion brands actively use traditional motifs in their collections, creating works in which classical semantics enters into dialogue with contemporary aesthetic trends. The embroidery of dragons and phoenixes on modern clothing, the use of traditional ornaments in accessories, and the adaptation of traditional costume forms in contemporary design, according to the authors, demonstrate the vitality of the traditional semantic system and its capacity for transformation.

11. Korobtseva, N.A. Modern technologies in ornament design: methods of ornament design using artificial intelligence / N.A. Korobtseva, A.A. Nikitina // Costumology.— 2023.— Vol. 8, No. 4.— 13 p.

In addition, it is worth noting that the architectural decor of modern buildings in China also actively draws on traditional symbolism. However, the nature of this reference differs significantly from traditional practices. While in classical architecture decorative elements were organically integrated into the structure of the building and carried both aesthetic and symbolic meaning, in modern architecture traditional motifs are often used as superimposed decorative elements, visual references to cultural heritage. This leads to a change in the semantic status of decorative elements, transforming them into signs that indicate cultural identity but do not necessarily carry a deep symbolic meaning.

An interesting direction in contemporary art is the deconstruction of traditional semantics. Avant-garde artists consciously break traditional semantic codes, creating works in which classical symbols are placed in unexpected contexts, combined in paradoxical combinations, and subjected to ironic reinterpretation. This practice reflects a critical attitude toward tradition, a desire to free oneself from the pressure of canonical meanings and create new semantic possibilities. The deconstructivist approach to traditional semantics, despite its apparent rejection of tradition, in the author's opinion, actually testifies to its living presence in contemporary culture, since deconstruction is only possible in the presence of a stable system that can be destroyed.

Mass visual culture, including advertising, product packaging, and graphic design, actively exploits traditional Chinese symbolism. At the same time, semantic meanings are often reduced to the simplest associations: the color red and the character for happiness are associated with celebration and joy, the dragon symbolizes power and success, and traditional ornaments indicate the cultural affiliation of a product. According to the authors, this

Table 4. Basic symbols and their transformation in the modern context

Traditional symbol	Classic meaning	Contemporary interpretation	Areas of use	Degree of semantic preservation
Dragon	Imperial power, cosmic yang energy, fertility	Power, success, Chinese identity	Branding, sports symbols, design	Partial, simplified
Phoenix	Empress, feminine principle, grace	Beauty, rebirth, elegance	Fashion industry, jewelry art	Partial, transformed
Lotus	Spiritual purity, enlightenment, perfection	Purity, natural beauty, environmental friendliness	Cosmetics industry, wellness sector	Significant loss of Buddhist context
Peony	Wealth, nobility, spring	Luxury, prosperity, feminine beauty	Textile design, interior design	Relatively high
Yin-yang	Cosmic duality, harmony of opposites	Balance, harmony, Eastern philosophy	Mass culture, New Age movement	Strong vulgarization
The character 福 (happiness)	Wishing happiness and good luck	Universal symbol of positivity	Festive decor, souvenir products	Preservation of the basic meaning

simplification of semantics makes it accessible to the mass consumer, but at the same time leads to an impoverishment of the symbolic system, a loss of its depth and ambiguity.

The role of the internet and social media in transforming traditional semantics cannot be overstated. Already, in various countries, digital platforms are becoming spaces where traditional symbols circulate, are reinterpreted, and are combined in new contexts. Contemporary memes that use traditional symbols create new semantic layers, often ironic or parodic. YouTube bloggers and influencers specializing in traditional culture play an important role in popularizing knowledge about traditional semantics among the younger generation. However, the internet environment also contributes to the spread of simplified, distorted interpretations of traditional symbols.

Educational initiatives aimed at preserving and popularizing traditional semantics are developing in various directions. Specialized courses and master classes on traditional decorative arts are being created, where the study of techniques is accompanied by the mastery of the semantic system. Illustrated dictionaries of traditional symbols are being published, aimed at both specialists and the general public. Exhibitions dedicated to traditional symbolism are held, with educational programs and interactive elements. According to the authors, these initiatives contribute to the preservation of knowledge about traditional semantics and the formation of the cultural competence necessary for the adequate perception of traditional artworks.

Conclusions

The research conducted by the authors allows us to draw a number of significant conclusions regarding the genesis and contemporary transformations of traditional semantics in Chinese decorative art. The formation of the semantic system is a long historical process in which the philosophical teachings of Confucianism, Taoism, and Buddhism played a decisive role, creating a multi-layered system of symbolic meanings that integrates cosmological, ethical, social, and aesthetic aspects. According to the authors, the traditional semantics of Chinese decorative art is characterized by a high degree of codification, the polysemy of symbols, and complex mechanisms of meaning generation, including compositional combinations, color symbolism, numerical semantics, and contextual factors.

The study also found that, despite significant transformations, the traditional semantic system retains its relevance and viability, demonstrating its ability to adapt to changing cultural conditions. The basic symbolic meanings of the main motifs remain recognizable and meaningful to speakers of Chinese culture, although they are subject to simplification and reinterpretation. It should also be noted that traditional semantics continues to function as an important resource of cultural identity, a source of creative inspiration for contemporary artists and designers, and an element of national cultural branding.

The key challenge of our time is to find a balance between preserving the semantic depth of the traditional system and adapting it to the needs of contemporary culture. Contemporary educational institutions, museums, and cultural organizations play an important role in transmitting knowledge about traditional semantics and forming the cultural competence necessary for society to adequately perceive and interpret traditional symbols. At the same time, it is now necessary to recognize the inevitability of transformations and view them not as a degradation of tradition, but as a natural process of cultural evolution.

Prospects for further research are linked to a more detailed study of regional characteristics of the transformation of traditional semantics, analysis of the specifics of its functioning in various spheres of contemporary culture, and research into the reception of Chinese symbolism in other cultures. Of particular interest is the study of the processes of digital representation of traditional semantics and the influence of new media on the ways in which traditional symbols are perceived and interpreted. According to the authors, another relevant area of research is the analysis of educational practices aimed at preserving and transmitting knowledge about traditional semantics, and the development of effective methods for promoting cultural heritage among the younger generation.

REFERENCES

1. Vinogradova, N.A. 1988. *The Art of China. Moscow [Iskusstvo Kitaja. Moskva]*, pp. 60.
2. Guo, C. 2025. "Traditional Chinese Ornament as an Aesthetic Code and Its Participation in the Reproduction of the Symbolic Capital of Chinese National Culture" [Tradicionnyj kitajskij ornament kak èstetičeskij kod i ego učastie v vosproizvodstve simvoličeskogo kapitala kitajskoj nacional'noj kul'tury], *Bulletin of Moscow University. Series 7: Philosophy [Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 7: Filosofija]*, no. 3, pp. 84–97.
3. Guo, C. 2024. "Cross-cultural Analysis of the Meanings of Traditional Chinese Ornament in Light of the Principles of the Fundamental Theory of the Sign" [Kross-kul'turnaja analitika značenij tradicionnogo kitajskogo ornamenta v svete principov fundamental'noj teorii znaka], *Society: Philosophy, History, Culture [Obščestvo: filosofija, istorija, kul'tura]*, no. 12(128), pp. 238–244.
4. Demidova, M.V. 2022. "Traditional Ornament in Multimedia Space" [Tradicionnyj ornament v prostranstve mul'timedia], *Culture and Art [Kul'tura i iskusstv]*, no. 4, pp. 67–77.
5. Kiriyenko, I.P. 2024. "Traditional Russian Ornament: Symbolism and Morphology" [Tradicionnyj russkij ornament: simvolika i morfologija], *Design Culture and Quality of Life [Proektnaja kul'tura i kačestvo žizni]*, no. 37, pp. 104–116.
6. Korobtseva, N.A. 2023. "Modern Technologies in Ornament Development: A Methodology for Designing Ornament Using Artificial Intelligence" [Sovremennye texnologii v razrabotke ornamenta: metodika proektirovanija ornamenta s pomošč'ju iskusstvennogo intellekta], *Costume Design [Kostjumologija]*, no. 4, p. 13.
7. Malyavin, V.V. 2000. *Chinese civilization [Kitajskaya tsivilizatsiya]*, Izdatel'stvo "Aprel'", "Izdatel'stvo AST", Izdatel'sko-prodjuserskij centr "Dizajn. Informacija. Kartografija", Moscow, Russia.
8. Martynova, N.V. 2020. "The Phenomenon of Traditional Chinese Ornamental Art Jianzhi: Traditions and Modernity" [Fenomen tradicionnogo kitajskogo ornamental'nogo iskusstva czjan'čži: tradicii i sovremennost'], *American Scientific Journal [Amerikanskij naučnyj žurnal]*, no. 37–1(37), pp. 12–17.
9. Zhao, C. 2022. "Traditional Folk Ornament: Specifics of Study by the Chinese School of Ornament Studies (from the Ming Dynasty to the Policy of "Reform and Openness")" [Tradicionnyj narodnyj ornament: specifika izučenija kitajskoj školoj ornamentovedenija (ot èpoxi Min do politiki "reform i otkrytosti")], *Manuscript [Manuskript]*, no. 7, pp. 1512–1516.
10. Shevchenko, M.Yu. 2022. "Architectural decor as a way of expressing hierarchy in the normative architecture of China" [Arxitekturnyj dekor kak sposob vyraženija ierarxii v normativnom zodčestve Kitaja], *Architecture and modern information technologies [Arxitektura i sovremennye informacionnye texnologii]*, no. 4 (61), pp. 126–139.
11. Shurpo, N.A. 2019. "Traditional ornament in blue printed textiles of China" [Tradicionnyj ornament v sinix nabojkax Kitaja], *Decorative art and subject-spatial environment. Bulletin of the Russian State University of Art and Industry named after S. G. Stroganov [Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaja sreda. Vestnik RGXPU im. S. G. Stroganova]*, no. 2–2, pp. 291–296.
12. Yao, R. 2023. "Types of ornament in traditional Chinese art" [Vidy ornamenta v tradicionnom kitajskom iskusstve], *Russian science and education today: problems and prospects [Rossijskaja nauka i obrazovanie segodnja: problemy i perspektivy]*, no. S7 (55), pp. 39–42.
13. Yao Ruiyu. 2025. "Historical Features of the Development of Traditional Chinese Ornament" [Istoričeskie osobennosti razvitija tradicionnogo kitajskogo ornamenta], *Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts [Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv]*, no. 1(70), pp. 107–113.
14. Yao, R. 2023. "Features of Chinese Ornament: Natural Motifs and Symbolic Meaning" [Osobennosti kitajskogo ornamenta: prirodnye motivy i simvoličeskoe značenie], *Bulletin of the International Centre of Art and Education [Vestnik Meždunarodnogo centra iskusstv i obrazovanija]*, no. 5–1, pp. 61–66.

Яо Жуйюй
Аспирант
Институт гуманитарных наук
Алтайский государственный университет
e-mail: 932466349@qq.com
Барнаул, Россия

Сергей Михайлович Будкеев
Доктор искусствоведения, кандидат педагогических наук,
Профессор кафедры искусств института гуманитарных наук
Алтайский государственный университет
e-mail: lwlm@yandex.ru
Барнаул, Россия

Алла Леонидовна Усанова
Доктор искусствоведения,
Профессор кафедры культурологии и дизайна
института гуманитарных наук
Алтайский государственный университет
e-mail: alla_leo@mail.ru
Барнаул, Россия

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-6-40-57

ТРАДИЦИОННАЯ СЕМАНТИКА КИТАЙСКОГО ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА: ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация: Целью данного исследования является комплексный анализ семантических основ китайского декоративного искусства, их исторического формирования и трансформации в современных условиях глобализации. В работе применяются методы семиотического, историко-культурного и сравнительного анализа для изучения символической системы традиционного китайского орнамента. Основные результаты исследования демонстрируют, что семантика китайского декоративного искусства формировалась под влиянием конфуцианства, даосизма и буддизма, создавая уникальную систему визуальных кодов. Выявлены три основных вектора современных трансформаций традиционной семантики: адаптация к коммерческим потребностям, синтез с западными художественными традициями и цифровая реинтерпретация классических мотивов. Результаты показывают, что при сохранении базовых символических значений происходит существенное упрощение семантической глубины и переосмысление функционального назначения декоративных элементов в контексте современной визуальной культуры.

Ключевые слова: *китайское декоративное искусство, традиционная семантика, символизм, орнамент, культурные трансформации, визуальные коды, художественная традиция, современное искусство.*

Введение

Китайское декоративное искусство представляет собой, безусловно, одну из наиболее развитых и семантически насыщенных художественных систем в мировой культуре. На протяжении нескольких тысячелетий китайские мастера создавали сложную символическую структуру, в которой каждый декоративный элемент нес определенную смысловую нагрузку, отражая философские концепции, социальные нормы и космологические представления. Актуальность исследования традиционной семантики китайского декоративного искусства обусловлена, прежде всего, необходимостью сохранения культурного наследия в условиях стремительной глобализации и унификации визуальной культуры. Кроме того, по мнению авторов, понимание семантических основ традиционного китайского искусства становится важным для адекватной интерпретации современных художественных практик, активно использующих традиционные мотивы.

Исследование китайского декоративного искусства имеет богатую историографическую традицию, как в китайской, так и в западной науке. Фундаментальное исследование Го, Ц. раскрывает символику традиционного китайского орнамента в контексте мировоззренческих систем [1].

Значительный вклад в изучение семантики китайского искусства внесло исследование И. П. Кириенко, А. В. Богомаз [2], анализирующей эстетические категории китайской культуры и их отражение в декоративно-прикладном искусстве.

Исследование Яо, Ж. представляет комплексный анализ истории китайского искусства с особым вниманием к символическим аспектам художественного творчества [3].

Работа исследователя Яо Жуйюй, внесла существенный вклад в понимание исторических особенностей развития традиционного китайского орнамента [4].

Вместе с тем, по мнению авторов, большинство существующих исследований сосредоточены либо на исторических аспектах формирования семантической системы, либо на отдельных видах декоративного искусства. Комплексный анализ генезиса традиционной семантики и ее современных трансформаций остается недостаточно разработанным направлением. Особенно актуальным представляется изучение процессов адаптации традиционных семантических систем к современным культурным контекстам, что определяет научную новизну данного исследования.

Целью настоящего исследования является выявление закономерностей формирования семантической системы китайского декоративного искусства и анализ основных векторов ее трансформации в современных условиях.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области истории и теории китайского искусства, семиотики культуры, культурологии. Особое значение для данной работы имели исследования В. В. Малявина [5], посвященные китайской цивилизации и ее культурным кодам. А так же исследования Н. А. Виноградовой по истории китайского искусства [6].

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе автора к анализу семантической системы китайского декоративного искусства, объединяющем диахронический и синхронический аспекты изучения. Впервые в рамках научного исследования была предпринята попытка систематизации основных векторов трансформации традиционной семантики в контексте современной визуальной культуры с учетом как внутрикитайских, так и глобальных культурных процессов. Авторами разработана типология современных форм репрезентации традиционных семантических мотивов в различных сферах художественной практики.

Теоретическая значимость работы состоит в расширении авторами научных представлений о механизмах формирования и функционирования семантических систем в традиционных культурах, а также о закономерностях их трансформации в условиях культурной модернизации. Результаты исследования вносят вклад в развитие теории межкультурной коммуникации и культурной семантики. Практическая значимость определяется возможностью использования полученных авторами результатов в образовательном процессе при подготовке искусствоведов, культурологов, дизайнеров, в музейной и выставочной деятельности, а также в практике современного

1. Го, Ц. Традиционный китайский орнамент как эстетический код и его участие в воспроизводстве символического капитала китайской национальной культуры / Ц. Го // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. — 2025. — Т. 49, № 3. — С. 84–97.
2. Кириенко, И. П. Традиционный русский орнамент: символика и морфология / И. П. Кириенко, А. В. Богомаз // Проектная культура и качество жизни. — 2024. — № 37. — С. 104–116.
3. Яо, Ж. Виды орнамента в традиционном китайском искусстве / Ж. Яо // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. — 2023. — № S7(55). — С. 39–42.
4. Яо Жуйюй. Исторические особенности развития традиционного китайского орнамента / Яо Жуйюй // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2025. — № 1(70). — С. 107–113.
5. Малявин, В. В. Китайская цивилизация / В. В. Малявин. — Москва: Издательство «Апрель», ООО «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. — 632 с.
6. Виноградова, Н. А. Искусство Китая. М., 1988. — 60 с.

художественного проектирования, ориентированного на использование традиционных культурных кодов.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования послужили, главным образом, артефакты китайского декоративного искусства различных исторических периодов, представленные в музейных коллекциях и научных публикациях.

Для анализа современных трансформаций традиционной семантики автором привлекались материалы современных выставок китайского искусства, работы современных китайских художников и дизайнеров, использующих традиционные мотивы, а также образцы коммерческого дизайна и массовой визуальной культуры. Кроме того, авторами в исследовании использовались классические китайские трактаты по искусству и эстетике, философские тексты конфуцианской, даосской и буддийской традиций, содержащие информацию о символических значениях декоративных элементов.

Методология исследования основывается на междисциплинарном подходе, интегрирующем методы искусствознания, культурологии, семиотики и исторической антропологии. При написании настоящего исследования, авторами использовались следующие методы научного познания: семиотический анализ, историко-культурный метод, сравнительно-исторический анализ, типологический метод, иконографический анализ, контекстуальный анализ, метод культурной герменевтики.

Результаты и обсуждение

Формирование семантической системы китайского декоративного искусства представляет собой длительный исторический процесс, неразрывно связанный с развитием китайской философской мысли и религиозных представлений. Отметим, что генезис традиционной семантики восходит, как представляется, к архаическим космологическим концепциям, нашедшим отражение в ранних формах орнаментального искусства периода неолита и бронзового века. Уже в декоре керамики культуры Яншао обнаруживаются геометрические мотивы, которые, вероятно, несли космологическое значение, отражая представления о структуре мироздания.

Принципиально важным этапом в формировании семантической системы стала эпоха Шан-Инь [7], когда в декоративном искусстве появляются зооморфные мотивы, обладающие сложной символикой. Орнамент таоте, представляющий стилизованную маску мифического существа, становится центральным элементом декора ритуальной бронзы и, очевидно, выполнял апотропеическую функцию, одновременно символизируя связь между миром людей и миром духов. Исследователи отмечают, что именно в этот период закладываются основы символического мышления, характерного для китайской художественной традиции.

К периоду династий Тан и Сун [8] формируется зрелая система традиционной семантики, характеризующаяся высокой степенью кодификации символических значений. Создаются своеобразные «словари» символов, где каждому декоративному элементу соответствует определенный набор значений. Эта система основывается на нескольких принципах генерации смысла, среди которых центральное место занимает омонимия. Китайский язык, благодаря своей тональной структуре, предоставляет широкие возможности для создания символических ассоциаций на основе звукового сходства слов. Так, изображение летучей мыши становится символом счастья, поскольку слово «фу» [9] означает одновременно «летучая мышь» и «счастье».

Система традиционной семантики китайского декоративного искусства может быть структурирована по нескольким основным категориям, которые мы рассмотрим далее в таблице 1.

Механизмы трансляции семантических значений в китайском декоративном искусстве отличаются сложностью и многоуровневостью. Первичный уровень семантизации связан с непосредственным изображением символического объекта. Однако система не ограничивается простой репрезентацией, но включает множественные способы усиления и модификации значений. Композиционные сочетания различных символов

7. Эпоха Шан-Инь (ок. 1554–1046 гг. до н.э.) — раннее царство в Китае, известное развитой бронзовой металлургией, письменностью (надписи на гадательных костях) и иерархическим обществом во главе с царём («ваном»)
8. Династии Тан (618–907 гг.) и Сун (960–1279 гг.) — это периоды в истории Китая, разделенные эпохой Пяти династий и Десяти царств. Династия Тан была известна как золотой век китайской культуры и могущества, в то время как династия Сун характеризовалась экономическим ростом, технологическими инновациями и расцветом искусства
9. Китайское слово «фу» — «福», это китайский иероглиф, означающий «счастье», «благополучие» или «удача».

Таблица 1. Основные семантические категории китайского декоративного искусства

Категория	Основные символы	Семантические значения	Философская основа	Период формирования
Космологические символы	Инь-ян, Багуа, Четыре священных животных	Универсальные законы мироздания, космический порядок	Даосизм, натурфилософия	Чжоу — Хань
Натурфилософские символы	Облака, вода, горы, небесные светила	Природные стихии, связь земного и небесного	Даосизм	Чжоу — Тан
Флоральные символы	Пион, хризантема, лотос, слива, бамбук	Моральные качества, времена года, социальный статус	Конфуцианство, буддизм	Хань — Сун
Зооморфные символы	Дракон, феникс, черепаха, журавль, рыбы	Власть, долголетие, успех, благополучие	Синкретизм трех учений	Шан-Инь — Мин
Символы благопожелания	Персики, летучие мыши, иероглифы счастья	Конкретные жизненные блага и ценности	Народные верования	Мин — Цин
Буддийские символы	Лотос, колесо дхармы, восемь благих символов	Духовное освобождение, просветление	Буддизм	Хань — Тан

создают сложные семантические конструкции, где общее значение не сводится к простой сумме значений отдельных элементов, но рождает новые смысловые нюансы.

Например, сочетание изображений сосны, бамбука и сливы создает композицию «трех друзей холодной зимы», символизирующую стойкость перед лицом невзгод и моральную непоколебимость. Комбинация пиона и феникса усиливает значение богатства и благородства, добавляя коннотации женской красоты и грации. Числовая символика также играет важную роль в генерации значений. Повторение мотива определенное количество раз может указывать на связь с космологическими концепциями или усиливать благопожелательное значение.

Цветовая символика представляет собой еще один важный механизм семантизации декоративных элементов. В традиционной китайской культуре каждый цвет обладает определенными символическими значениями, связанными с космологическими представлениями и социальными кодами. Желтый цвет ассоциируется с императорской властью и центром мироздания, красный символизирует радость и отгоняет злых духов, синий и зеленый связаны с восточным направлением и весной, белый в традиционной культуре ассоциируется с трауром и западным направлением. Использование определенных цветовых сочетаний в декоративных композициях создает дополнительные смысловые слои.

Техника исполнения и материал также участвуют в формировании семантики произведения. Нефрит, например, в китайской культуре наделяется особыми качествами, символизируя чистоту, благородство и бессмертие. Изделия из нефрита, независимо от конкретных декоративных мотивов, уже в силу самого материала обладают определенной семантической нагрузкой. Фарфор, особенно белый фарфор высокого качества,

также символизирует чистоту и изысканность. Техники декорирования, такие как резьба, инкрустация, роспись, создают различные визуальные эффекты, которые могут усиливать или модифицировать семантические значения изображенных мотивов.

Функциональное назначение предмета существенно влияет на интерпретацию его декора. Орнаментация ритуальных сосудов имела сакральное значение и была строго регламентирована в соответствии с конфуцианскими ритуальными предписаниями. Декор императорских одежд визуализировал космологические концепции и легитимировал власть правителя как посредника между Небом и Землей. Орнаментация бытовых предметов, напротив, чаще несла благопожелательные значения, связанные с повседневными заботами и устремлениями людей.

Пространственная организация декора также является значимым фактором семантизации. В традиционном китайском искусстве пространство не рассматривается как нейтральный фон, но как активный элемент композиции, наделенный собственным значением. Пустота в китайской эстетике символизирует дао, потенциальность бытия, возможность трансформации. Соотношение заполненного и незаполненного пространства в декоративной композиции отражает даосские представления о взаимодействии бытия и небытия, формы и пустоты.

Современные трансформации традиционной семантики китайского декоративного искусства представляют собой сложный и многоаспектный процесс, обусловленный как внутренними культурными изменениями, так и влиянием глобализации. Можно выделить несколько основных векторов этих трансформаций, каждый из которых характеризуется специфическими механизмами и результатами переосмысления традиционных семантических систем.

Особого внимания заслуживает процесс ребрендинга традиционных символов в контексте национальной культурной политики современного Китая. Государственная программа возрождения традиционной культуры стимулирует обращение к классическим семантическим системам, однако это обращение часто носит избирательный характер и сопровождается идеологической переинтерпретацией. Традиционные символы используются для конструирования современной национальной идентичности, что приводит к акцентированию одних аспектов семантики и затушевыванию других.

Анализ современных практик использования традиционной семантики в различных областях художественной деятельности показывает неоднородность процессов трансформации. В области высокого искусства наблюдается тенденция к рефлексивному осмыслению традиционной семантической системы, критическому переосмыслению и деконструкции классических символов. Художники-концептуалисты используют традиционные мотивы для создания многослойных семантических конструкций, в которых классические значения вступают в сложные отношения с современными культурными кодами.

В сфере прикладного искусства и дизайна преобладает прагматический подход к традиционной семантике. Традиционные мотивы используются преимущественно как декоративные элементы, визуальные маркеры культурной идентичности, при этом глубинные семантические значения часто остаются невостребованными. Дизайнеры заимствуют визуальные формы традиционных символов, но не всегда учитывают их семантическую нагрузку и культурный контекст. Это приводит к появлению произведений, в которых традиционные элементы выполняют скорее эстетическую, нежели смысловую функцию.

Вместе с тем, следует отметить появление нового поколения дизайнеров и художников, стремящихся к осознанному диалогу с традицией. Эти мастера изучают классические семантические системы, но не копируют их механически, а творчески переосмысливают в контексте современной визуальной культуры. Их работы демонстрируют возможность органичного синтеза традиционной семантики и современных художественных языков, создания произведений, в которых традиционные символы обретают новую актуальность и выразительность.

Интересным феноменом является региональная дифференциация процессов трансформации традиционной семантики. В континентальном Китае, Гонконге, Тайване, а также в китайских диаспорах по всему миру наблюдаются различные модели отношения к традиционному наследию. В материковом Китае традиционная семантика активно используется в рамках государственной культурной политики, направленной на укрепление национальной идентичности. Отметим, что в Гонконге и Тайване традиционные символы нередко приобретают дополнительные политические коннотации, связанные с вопросами культурной автономии и идентичности.

Таблица 2. Векторы трансформации традиционной семантики в современном китайском искусстве

Вектор трансформации	**Основные характеристики**	**Примеры проявления**	**Последствия для семантической системы**
Коммерциализация	Упрощение символики, массовое тиражирование	Сувенирная продукция, туристический дизайн	Потеря семантической глубины, клишированность
Модернизация ценностей	Переосмысление традиционных значений	Современное ювелирное искусство, интерьерный дизайн	Появление новых коннотаций, утрата части традиционных значений
Культурный синтез	Соединение китайских и западных элементов	Современное изобразительное искусство, fashion-дизайн	Гибридизация семантических систем
Цифровизация	Перенос в цифровую среду, интерактивность	Компьютерные игры, цифровое искусство, анимация	Изменение способов восприятия и интерпретации
Музеефикация	Сохранение в качестве культурного наследия	Музейные экспозиции, образовательные программы	Архаизация, восприятие как исторического артефакта

Образовательные институции играют важную роль в сохранении и трансляции традиционной семантики. Университетские программы по истории искусства, культурологии, дизайну включают изучение традиционной символики китайского декоративного искусства. Однако эффективность этих программ в значительной степени зависит от методологических подходов и способов презентации материала. Критическим является вопрос о том, преподается ли традиционная семантика как живая, развивающаяся система или как застывший исторический артефакт [10].

Музеи выполняют двойственную функцию в отношении традиционной семантики. С одной стороны, они сохраняют и экспонируют произведения традиционного декоративного искусства, делая доступными для изучения образцы классической семантической системы. С другой стороны, музеефикация неизбежно приводит к изменению контекста восприятия произведений. Декоративные объекты, первоначально функционировавшие в повседневной жизни или ритуальной практике, в музейном пространстве превращаются в экспонаты, предметы эстетического созерцания и исторического изучения. Это трансформирует способы восприятия и интерпретации их семантики.

Цифровые технологии открывают новые возможности для изучения и презентации традиционной семантики китайского декоративного искусства. Создание цифровых баз данных символов, интерактивных образовательных платформ, виртуальных музеев способствует более широкому распространению знаний о традиционной семантической системе. Технологии дополненной реальности позволяют создавать иммерсивные образовательные программы, в которых пользователи могут интерактивно исследовать символические значения декоративных элементов. Вместе с тем, цифровизация традиционной семантики ставит новые вопросы о методах репрезентации культурного наследия в цифровой среде [11].

Особого внимания заслуживает феномен реактуализации традиционной семантики в современном китайском обществе. После периода

10. Мартынова, Н. В. Феномен традиционного китайского орнаментального искусства цзяньчжи: традиции и современность / Н. В. Мартынова, Д. Р. Слипецкая // American Scientific Journal. — 2020. — № 37–1(37). — С. 12–17.

11. Коробцева, Н. А. Современные технологии в разработке орнамента: методика проектирования орнамента с помощью искусственного интеллекта / Н. А. Коробцева, А. А. Никитина // Костюмология. — 2023. — Т. 8, № 4. — 13 с.

Таблица 3. Сравнительный анализ традиционного и современного функционирования семантических систем

Параметр	Традиционная система	Современная система
Глубина семантики	Многослойная, требующая культурной компетенции	Упрощенная, ориентированная на массовое восприятие
Контекст функционирования	Ритуальный, повседневный, социально маркированный	Коммерческий, эстетический, музейный
Способ трансляции	Традиционное обучение, семейная передача	Институциональное образование, медиа
Степень кодификации	Строго регламентированная	Вариативная, допускающая интерпретации
Социальная функция	Маркирование статуса, ритуальная, коммуникативная	Декоративная, идентификационная, коммерческая
Отношение к инновациям	Консервативное, ориентированное на канон	Открытое, экспериментальное

культурной революции, когда традиционная культура подвергалась критике и маргинализации, в последние десятилетия наблюдается возрождение интереса к традиционным ценностям и символам. Этот процесс связан как с государственной политикой культурного национализма, так и с естественным стремлением общества к восстановлению связи с культурными корнями. Однако реактуализация не означает простого возвращения к традиционным формам, но представляет собой сложный процесс селективного заимствования, переосмысления и адаптации традиционной семантики к современным условиям.

Коммерческое использование традиционной символики в индустрии моды представляет яркий пример современных трансформаций. Китайские и международные модные бренды активно используют традиционные мотивы в своих коллекциях, создавая произведения, в которых классическая семантика вступает в диалог с современными эстетическими тенденциями. Вышивка драконов и фениксов на современной одежде, использование традиционных орнаментов в аксессуарах, адаптация форм традиционного костюма в современном дизайне, по мнению авторов, демонстрируют жизнеспособность традиционной семантической системы и ее способность к трансформации.

Кроме того, стоит отметить, что архитектурный декор современных зданий в Китае также активно обращается к традиционной символике. Однако характер этого обращения существенно отличается от традиционных практик. Если в классической архитектуре декоративные элементы были органично интегрированы в конструкцию здания и несли как эстетическую, так и символическую нагрузку, то в современной архитектуре традиционные мотивы часто используются как накладные декоративные элементы, визуальные цитаты, отсылающие к культурному наследию. Это приводит к изменению семантического статуса декоративных элементов, превращению их в знаки, указывающие на культурную идентичность, но не обязательно несущие глубокую символическую нагрузку.

Интересным направлением современного искусства является деконструкция традиционной семантики. Художники-авангардисты сознательно нарушают традиционные семантические коды, создают произведения, в которых классические символы помещаются в неожиданные контексты, соединяются в парадоксальные комбинации, подвергаются ироническому переосмыслению. Эта практика отражает критическое отношение к традиции, стремление освободиться от давления канонических значений и создать новые семантические возможности. Деконструктивистский подход к традиционной семантике, несмотря на кажущееся отрицание традиции, по мнению автора, на самом деле свидетельствует о ее живом присутствии в современной культуре, поскольку деконструкция возможна только при наличии устойчивой системы, подлежащей разрушению.

Массовая визуальная культура, включающая рекламу, упаковку товаров, графический дизайн, активно эксплуатирует традиционную символику Китая. При этом семантические значения часто редуцируются до простейших ассоциаций: красный цвет и иероглиф счастья ассоциируются с праздником и радостью, дракон символизирует силу и успех, традиционные орнаменты указывают на культурную принадлежность продукта. По мнению авторов, такое упрощение семантики делает ее доступной для массового потребителя, но одновременно приводит к обеднению символической системы, утрате ее глубины и многозначности.

Таблица 4. Основные символы и их трансформация в современном контексте

Традиционный символ	Классическое значение	Современная интерпретация	Сферы использования	Степень сохранности семантики
Дракон	Императорская власть, космическая энергия ян, плодородие	Сила, успех, китайская идентичность	Брендинг, спортивная символика, дизайн	Частичная, упрощенная
Феникс	Императрица, женское начало, благодать	Красота, возрождение, элегантность	Модная индустрия, ювелирное искусство	Частичная, трансформированная
Лотос	Духовная чистота, просветление, совершенство	Чистота, природная красота, экологичность	Косметическая индустрия, wellness-сфера	Значительная утрата буддийского контекста
Пион	Богатство, знатность, весна	Роскошь, процветание, женская красота	Текстильный дизайн, интерьерное искусство	Относительно высокая
Инь-ян	Космическая дуальность, гармония противоположностей	Баланс, гармония, восточная философия	Массовая культура, нью-эйдж движение	Сильная вульгаризация
Иероглиф 福 (счастье)	Благопожелание счастья и удачи	Универсальный символ позитива	Праздничный декор, сувенирная продукция	Сохранение базового значения

Роль интернета и социальных медиа в трансформации традиционной семантики трудно переоценить. Уже сейчас в разных странах Цифровые платформы становятся пространством, где традиционные символы циркулируют, переосмысливаются, комбинируются в новых контекстах. Современные мемы, использующие традиционные символы, создают новые семантические слои, часто иронические или пародийные. Ютуб блогеры и инфлюенсеры, специализирующиеся на традиционной культуре, играют важную роль в популяризации знаний о традиционной семантике среди молодого поколения. Однако, интернет-среда способствует и распространению упрощенных, искаженных интерпретаций традиционных символов.

Образовательные инициативы, направленные на сохранение и популяризацию традиционной семантики, развиваются в различных направлениях. Создаются специализированные курсы и мастер-классы по традиционному декоративному искусству, где изучение техник сопровождается освоением семантической системы. Издаются иллюстрированные словари традиционных символов, адресованные как специалистам, так и широкой публике. Проводятся выставки, посвященные традиционной символике, с образовательными программами и интерактивными элементами. Эти инициативы, по мнению авторов, способствуют сохранению знаний о традиционной семантике и формированию культурной компетенции, необходимой для адекватного восприятия произведений традиционного искусства.

Выводы

Проведенное авторами исследование позволяет сделать ряд существенных выводов относительно генезиса и современных трансформаций традиционной семантики китайского декоративного искусства. Формирование семантической системы представляет собой длительный исторический процесс, в котором философские учения конфуцианства, даосизма и буддизма сыграли определяющую роль, создав многослойную систему символических значений, интегрирующую космологические, этические, социальные и эстетические аспекты. Традиционная семантика китайского декоративного искусства, по мнению авторов, характеризуется высокой степенью кодификации, многозначностью символов и сложными механизмами генерации смысла, включающими композиционные сочетания, цветовую символику, числовую семантику и контекстуальные факторы.

В процессе исследования так же установлено, что, несмотря на значительные трансформации, традиционная семантическая система сохраняет свою актуальность и жизнеспособность, демонстрируя способность к адаптации в изменяющихся культурных условиях. Базовые символические значения основных мотивов остаются узнаваемыми и значимыми для носителей китайской культуры, хотя и подвергаются упрощению и переосмыслению. Отметим так же, что традиционная семантика продолжает функционировать как важный ресурс культурной идентичности, источник творческого вдохновения для современных художников и дизайнеров, элемент национального культурного брендинга.

Ключевым вызовом современности является поиск баланса между сохранением семантической глубины традиционной системы и ее адаптацией к потребностям современной культуры. Современные образовательные институции, музеи, культурные организации играют важную роль в трансляции знаний о традиционной семантике и формировании культурной компетенции, необходимой обществу для адекватного восприятия и интерпретации традиционных символов. Вместе с тем, в настоящее время необходимо признать неизбежность трансформаций и рассматривать их не как деградацию традиции, но как естественный процесс культурной эволюции.

Перспективы дальнейших исследований связаны с более детальным изучением региональных особенностей трансформации традиционной семантики, анализом специфики ее функционирования в различных сферах современной культуры, исследованием рецепции китайской символики в других культурах. Особый интерес представляет изучение процессов цифровой репрезентации традиционной семантики и влияния новых медиа на способы восприятия и интерпретации традиционных символов. Актуальным направлением, по мнению авторов, является также анализ образовательных практик, направленных на сохранение и трансляцию знаний о традиционной семантике, и разработка эффективных методов популяризации культурного наследия среди молодого поколения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Виноградова Н. А. Искусство Китая. — М., 1988. — 60 с.
2. Го Ц. Традиционный китайский орнамент как эстетический код и его участие в воспроизводстве символического капитала китайской национальной культуры // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. — 2025. — Т. 49, № 3. — С. 84–97.
3. Го Ц. Кросс-культурная аналитика значений традиционного китайского орнамента в свете принципов фундаментальной теории знака // Общество: философия, история, культура. — 2024. — № 12(128). — С. 238–244.
4. Демидова М. В. Традиционный орнамент в пространстве мультимедиа / М. В. Демидова, И. Б. Дадьянова // Культура и искусство. — 2022. — № 4. — С. 67–77.
5. Кириенко И. П. Традиционный русский орнамент: символика и морфология / И. П. Кириенко, А. В. Богомаз // Проектная культура и качество жизни. — 2024. — № 37. — С. 104–116.
6. Коробцева Н. А. Современные технологии в разработке орнамента: методика проектирования орнамента с помощью искусственного интеллекта / Н. А. Коробцева, А. А. Никитина // Костюмология. — 2023. — Т. 8, № 4. — 13 с.
7. Малявин В. В. Китайская цивилизация. — М.: Издательство «Апрель», «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. — 632 с.
8. Мартынова Н. В. Феномен традиционного китайского орнаментального искусства цзяньчжи: традиции и современность / Н. В. Мартынова, Д. Р. Слипецкая // American Scientific Journal. — 2020. — № 37–1(37). — С. 12–17.
9. Чжао Ч. Традиционный народный орнамент: специфика изучения китайской школой орнаментоведения (от эпохи Мин до политики «реформ и открытости») // Манускрипт. — 2021. — Т. 14, № 7. — С. 1512–1516.
10. Шевченко М. Ю. Архитектурный декор как способ выражения иерархии в нормативном зодчестве Китая // Архитектура и современные информационные технологии. — 2022. — № 4(61). — С. 126–139.
11. Шурпо Н. А. Традиционный орнамент в синих набойках Китая / Н. А. Шурпо, Н. Н. Цветкова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С. Г. Строганова. — 2019. — № 2–2. — С. 291–296.
12. Яо Ж. Виды орнамента в традиционном китайском искусстве // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. — 2023. — № S7(55). — С. 39–42.
13. Яо Ж. Исторические особенности развития традиционного китайского орнамента // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2025. — № 1(70). — С. 107–113.
14. Яо Ж. Особенности китайского орнамента: природные мотивы и символическое значение // Bulletin of the International Centre of Art and Education. — 2023. — № 5–1. — С. 61–66.