Т.В. ЛИТВИНА
кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: tlitvina-prof@yandex.ru

ХУ ЖУЙ
Аспирант РГХПУ м. С.Г. Строганова
e-mail: 1435841547@qq.com

T.V. LITVINA
Candidate of Art History, Professor of the Department of Environmental Design of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: tlitvina-prof@yandex.ru

HU RUI
Postgraduate student of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 1435841547@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_2_2_577_585

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОКНА» В КЛАССИЧЕСКИХ КИТАЙСКИХ САДАХ И ЕГО ВИЗУАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

RESEARCH ON THE CULTURAL CONNOTATION OF "WINDOW" IN CLASSICAL CHINESE GARDENS AND ITS VISUAL TRANSFORMATION APPLICATION

«Окно» как важнейший элемент классических китайских садов формирует визуальную семантическую систему, объединяющую композицию, узоры и философские размышления. В статье на примере бренда «Окно — иллюстрация пейзажа» и с учётом концепций «единства неба и человека» и «взаимоподдержки реального и виртуального» анализируются символические значения окна, изучается его графическая логика, а с помощью совре-

менных информационных технологий раскрывается механизм перехода от декоративного узора к визуально-семантической структуре. Исследование показывает, что «окно» является структурированным и расширяемым визуальным культурным носителем, а информационные технологии расширяют границы его применения в современном дизайне, обеспечивая системное выражение и медиа-адаптацию.

As an important component of China's classical gardens, "window" has formed a visual semantic system integrating form, patterns, and philosophical thought. Taking the brand "Window Brightness and Multiple Scenes" as an example, this paper combines concepts such as "harmony between heaven and humanity" and "the interplay of reality and illusion" to explore the symbolic connotations of windows, analyze their graphic logic, and reveal the mechanism of their transformation from decorative graphics to visual semantic structures through modern information technology. The study suggests that "window" is a structural and extensible visual cultural carrier, and information technology has expanded its application boundaries in contemporary design through systematic expression and media adaptation.

Ключевые слова: оконные решётки; визуальная семантика; визуальный дизайн бренда; китайская культура удачи; классические китайские сады, предметно-пространственная среда, история и теория декоративного искусства и дизайна.
Keywords: Window lattice; visual semantics; Brand visual design; Chinese auspicious culture; Chinese classical garden, object-spatial environment, history and theory of decorative art and design.

Китайские классические сады, являясь важным носителем традиционной китайской культуры, при создании никогда не ограничивались лишь архитектурной конструкцией — они отражают духовный мир представителей особого направления в китайском искусстве художников-литераторов эпохи Юань и Мин, их перемещение и обретение уюта в саду [1]. Цзи Чэн из династии Мин (конец XIV — первая половина XVII в.) в труде «Юанье» («Садоводство») говорил: «Хотя сад создан человеком, он выглядит, будто возник сам по себе», что показывает, что «создание»

сада по сути представляет собой переосмысление взаимосвязи между природой и человеческой культурой [2]. В этом процессе «окно» как архитектурный элемент не только выполняет функциональные задачи, но и постепенно становится носителем культурного значения. Будучи ключевым звеном между внутренним и внешним пространствами, оно служит не только для вентиляции и освещения, но и на визуальном и эстетическом уровнях выполняет множество функций: «формирование пейзажа», «привлечение пейзажа» и «захват пейзажа». Исследования показывают, что сочетание конструктивной формы и узорных мотивов в решётке окон создаёт в пространстве иерархическую структуру, в которой «реальное и виртуальное взаимодополняют друг друга», формируя на ограниченных физических границах богатое визуальное пространство. В ходе данной практики модернизации дизайна были глубоко раскрыты благоприятные символические значения и культурное содержание решётки окон, сформирована визуальная система, в которой «окно» выступает формальным символом, а «решётка окна» — декоративным элементом, а также разработана структурированная система визуального языка вместо использования однотипных графических ресурсов.

Значение и символическая система понятия «окно»

В контексте классических китайских садов форма, конструкция и узоры «окон» в ходе долгой исторической эволюции постепенно сформировали устойчивую символическую систему, превратив пространство в символизацию удачи и благополучия. Создание классических китайских садов всегда тесно связано с духовным миром учёных и чиновников [3]. Хотя сады и являются искусственным сооружением, они стремятся к созданию атмосферы природы, что по сути отражает взаимоотношения человека и природы. Идеальный образ жизни учёных подчёркивает необходимость «не выходя за пределы города, наслаждаться красотой гор и лесов», стремясь к духовному уединению в ограниченном пространстве. Эта концепция пространства конкретно воплощается в форме «окна», которое становится важным связующим звеном между реальностью и идеалом, материальным и духовным.

На философском уровне значение «окна» можно понять через две ключевые концепции — «единство неба и человека» и «взаимное порождение пустоты и материального» [4]. Цветные окна, используя чередование вырезов и плотных элементов, визуально создают взаимо-

действие между «бытьем» и «небытием», формируя пространственную структуру с чёткими уровнями и ритмом [5]. Такая структура не только отвечает функциональным требованиям, но и отражает диалектическое мышление китайской философии о существовании и генезисе. Что касается конкретной формы окон, различные типы несут разные символические значения. Исследования показывают, что круглая форма часто символизирует полноту и цикличность, квадратная — порядок и стабильность, а окна нестандартной формы усиливают благоприятные значение с помощью сложения смыслового содержания многих знаков. Окна в форме тыквы и бутылки созданы с использованием подобного слияния: «тыква» символизирует «счастье и благосостояние», а «бутылка» — «мир и безопасность». Листья окон с рисунком ледяных трещин имитируют естественную структуру трещин, символизируя природное возникновение и следы времени. Окна с узором «руйи» означают успех и удачу, выражая стремление к идеальной жизни. Эти символы ярко отражают космологию «единства неба и человека». Дух конфуцианского ритуального порядка — «средоточенность и равновесие» — воплощается в форме окон: несмотря на внешние изменения, они передают древнекитайскую философию и культурные значения, становясь визуальным выражением китайской эстетики, при этом сама форма уже является носителем смысла.

В то же время система узоров в цветных окнах дополнительно укрепляет этот семантический контекст. Исследования показывают, что узоры в цветных окнах в основном с помощью символов [6], гомофоний (полифоничности) и метафор преобразуют культурные понятия вроде «фу» (счастье), «лу» (богатство), «шоу» (долголетие) и «си» (радость) в конкретные визуальные формы, формируя стабильную семантическую структуру через комбинаторные связи. Например, «рыба» символизирует «юй» (достаток), «осел» — «лу» (богатство), а «летучая мышь» — «фу» (счастье») [7]. Эти символы благодаря сочетанию визуальной формы и громкого звучания слов позволяют наглядно передавать смысл. Более того, «окно» несёт не только графическую семантику, но и расширяется в богатые культурные практики. Активности, которые литераторы вели перед окном — наблюдение за пейзажем, слушание дождя, наслаждение чаем, написание стихов — делают его важным носителем эстетического опыта. Пейзажи, создаваемые с помощью цветных окон, часто рассматриваются как «изображения внутри изображений», что усиливает их роль в качестве визуальных рамок и придает процессу наблюдения эстетическое и культурное значение.

Таким образом, «окно» в классических китайских садах обладает тремя основными характеристиками: во-первых, это элемент пространственного интерфейса, соединяющий внутреннюю и внешнюю среды; во-вторых, это визуальная структура, организующая процесс восприятия окружающей среды; в-третьих, это культурный символ, несущий определенные смысловые значения. Сочетание этих характеристик делает окно одним из наиболее характерных символов в визуальном выражении традиционной китайской культуры.

Логика трансформации архитектурного декора в графический дизайн

На основе семантической структуры оконных решёток традиционные узоры переходят от декоративных фигур к систематическому визуальному языку — это результат перестройки структуры, символов и смысла [8]. С точки зрения визуальной композиции узоры в цветных окнах обладают ярко выраженной структурой: их формирование основано на симметрии, повторении и разделении, создавая стабильный и ритмичный визуальный порядок [9]. Этот порядок отражает традиционную китайскую эстетику, стремящуюся к «гармонии» и «равновесию». На уровне символов узоры в цветных окнах характеризуются типичной «семантической парой» «семантический указатель — семантическое значение». Фигура как визуальный носитель несёт «семантический указатель», а соответствующее ей благоприятное значение — «семантическое значение»; через комбинаторные связи формируется семантическая структура. Такая структура позволяет преобразовать фигуру из простого символа в визуальную систему, обладающую сетью значений.

В современном дизайнерском контексте структурные отношения в оконных решётках превращаются в метод визуального выражения [10]. С помощью абстракции, рекомбинации и модульности осуществляется переход от традиционных узоров к современной визуальной системе, что проявляется в следующем: в форме — геометризация и упрощение традиционных узоров; в структуре — решётка окна становится логической основой визуальной организации; в комбинации — модульная рекомбинация узоров; в семантике — традиционные благоприятные значения скрыто интегрируются в современные визуальные формы выражения.

Данная трансляция подчёркивает структурные правила и стабильность культурного семантического контекста, суть которой — со-

здание «расширяемой системы визуального языка». В практике бренда «Чжунминь цзицзин» в качестве центрального прототипа используется «окно», что позволяет полностью переосмыслить логику конструкции традиционных цветных окон и семантическую систему. Система оконных решёток служит основой для разграничения зон изображения, обеспечивая чёткую иерархию информации. Узоры цветных окон преобразуются в расширяемые графические элементы, что подчёркивает важность извлечения и перестройки структурных характеристик для адаптации к различным медиа. Традиционные символы удачи через изменения формы и композиционных способов косвенно выражают культурный смысл.

Визуальный образ бренда сосредоточен на «окне» и объединяет графику, структуру и семантику в единый визуальный язык. Через последовательность «контур — пейзаж — смысл» формируется восточный способ эстетического выражения. Визуальная система «Окно светит — перед глазами пейзажи» представляет собой систематическое построение культуры цветных окон, делая «окно» отправной точкой визуальной организации бренда и обеспечивая современную интеграцию традиционных визуальных ресурсов. Современное выражение традиционных графических образов требует понимания культурного смысла и логики структуры, их систематической реконструкции, что позволяет обновить визуальный образ и найти новые формы выражения традиционной культуры.

Брендинговая практика и медийная адаптация

В современном культурном контексте, на фоне развития индустрии культурных и творческих продуктов и роста эстетического восприятия общественности, элементы традиционной культуры постепенно становятся важным ресурсом в визуальном дизайне. Однако на практике традиционные графические элементы часто используются в виде простых копий или символов; их глубокая культурная структура и семантическая логика не передаются и не преобразуются должным образом.

В проекте «Дизайн культурно-творческого бренда Музея садов Сучжоу» «окно» выступает ключевым прототипом визуальной системы, формируя культурно ориентированный визуальный контекст благодаря своим конструктивным особенностям и семантическому содержанию. С одной стороны, структура решётки окна может служить основной логикой композиции, позволяющей разделить информационные уровни и визуальные зоны; с другой стороны, узоры цветных окон могут использо-

ваться как вспомогательные графические элементы, которые в зависимости от контекста комбинируются и расширяются, формируя единый, но при этом динамичный визуальный экспрессионный систем.

В ходе этого процесса современные информационные технологии предоставляют технические средства для расширения визуального восприятия. Первоначально существовавшая в трёхмерном пространстве структура «окна» преобразуется в визуальную форму на двумерной плоскости. Этот процесс проявляется не только в переходе контуров оконных профилей в логотипные графические элементы, но и в эволюции решётчатой структуры окон в геометрические узоры и вспомогательные графические системы.[2] Включение информационных технологий усиливает способность визуального языка к расширению: с помощью единых структурных правил формируются графические элементы, которые могут гибко комбинироваться, переформатироваться и повторно использоваться в визуальной системе бренда, что позволяет создавать систему вспомогательных графических элементов, сочетающую единообразие и изменчивость [10]. Такой способ преобразования обеспечивает не только чёткую визуальную узнаваемость форм, но и высокую адаптивность к различным медиаформатам. Информационные технологии позволяют преобразованию «окон» выходить за рамки простого извлечения формальных характеристик и переходить к визуализации структурной логики и систематическому представлению данных, тем самым расширяя возможности их применения в современном дизайне [9].

Применение элементов цветных окон в дизайне культурно-творческих продуктов становится всё более разнообразным. По сравнению с простым копированием узоров, подход, ориентированный на структуру и семантику, обладает большим потенциалом развития: выделение и реконструкция конструкции окна позволяет сформировать узнаваемый контур продукта, а переосмысление семантики узоров — реализовать тематическое выражение, что эффективно укрепляет целостность бренда. Бренд «Чжунминь Цзисин» делает окно визуальным центром: с помощью решётчатой структуры окна организуется композиция, узоры цветных окон формируют графические образы, а символические значения удачного знака закладывают культурную основу. Такой подход обеспечивает единый визуальный логический порядок в плоской визуализации, пространственной презентации, культурно-творческих продуктах и цифровых интерфейсах, формируя целостную систему культурного выражения.

Поэтому в современной практике продвижения и применения традиционные цветные окна не должны ограничиваться простым заимствованием формы, а должны опираться на свою структурную логику и семантическую систему. Практика преобразования «окна» показывает, что за счёт извлечения структурной логики, применения информационных технологий и создания систематической визуальной структуры можно эффективно осуществить переход от декоративного символа к семантической системе; одновременно систематическое проектирование обеспечивает сохранение и обновление культурного смысла. Это не только способствует углублению культурного содержания дизайнерских работ, но и открывает устойчивый путь для современной трансформации традиционных визуальных ресурсов.

«Окно» в классических китайских садах сочетает функциональность, эстетику и философские размышления, являясь важным культурным символом. В статье на примере культурно-творческого бренда «Окно — и пейзаж» анализируются форма оконных решёток, удачные узоры и их философский смысл, раскрывается механизм перехода «окна» от декоративных графических образов к системной визуальной семантической структуре. Исследование показывает, что пространственное интерфейсное пространство «окна», его визуальная структура и культурно-символические атрибуты вместе формируют визуальную языковую систему, сочетающую стабильность и гибкость. Благодаря информационным технологиям эта система способна перейти от извлечения форм до визуализации логики структуры и системного выражения, что повышает адаптивность графических решений к различным медиа и расширяет их возможности. Современная ценность традиционных графических образов заключается в том, что она активирует их внутреннюю логику структуры и культурный смысл, тем самым открывая практические пути для трансформации в культурной коммуникации средствами дизайна.

Список литературы:

1. *Цзинь Чэн*. «Юанье» [M]. Пекин: Издательство строительной промышленности Китая, 2016. （明）计成. 园冶[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.

2. *Вэй Чжибинь*. Исследование применения удачных мотивов из цветочных окон садов Сучжоу в дизайне культурно-творческих продуктов [D]. Университет науки и технологий Сучжоу, 2021. 魏持彬. 苏州园林花窗吉祥图案在文创产品设计中的应用研究 [D]. 苏州科技大学, 2021.

3. *Чэнь Цунчжоу*. Китайское искусство садоводства [M]. Пекин: Издательство «Жизнь, чтение, новые знания», 2006. 陈从周. 中国园林艺术[M]. 北京: 生活•读书•新知三联书店, 2006.

4. *Цзун Байхуа*. Эстетические прогулки [M]. Шанхай: Издательство народных изданий Шанхая, 2005. 宗白华. 美学散步[M]. 上海: 上海人民出版社, 2005.

5. *Чэнь Синь*. Исследование художественных форм дверных окон и цветочных окон в классических садах Сучжоу [D]. Сучжоуский университет, 2008. 陈鑫. 苏州古典园林的洞门花窗造型艺术研究 [D]. 苏州大学, 2008.

6. *Ху Сяосинь*. Краткий анализ культурного значения узоров в декоративных оконных решётках [J]. «Гуманитарные высоты», 2016. 胡晓昕. 浅析花窗图案纹样之文化涵义 [J]. 人文高地, 2016.

7. *Цао Линьди*. Фотографии цветочных окон садов Сучжоу [M]. Издательство «Шидай» (Time Publishing Media Co., Ltd.), 2010. 曹林娣. 图说苏州园林花窗[M]. 时代出版传媒股份有限公司, 2010.

8. *Ван Шоуцзы*. История современного дизайна мира [M]. Издательство молодёжи Китая, 2009. 王受之. 世界现代设计史[M]. 中国青年出版社, 2009.

9. *Сосюр Ф. де*. Курс общей лингвистики. — Москва: Эдиториал УРСС, 2004. — 256 с.

10. *Янь Цзинцзе*. Исследование языкового выражения дизайна садов Сучжоу с точки зрения символологии [J]. Вэньчжун Вэньи, 2024. 闫婧婕. 符号学视角下的苏州园林设计语言表达研究 [J]. 大众文艺, 2024.