
ТРАДИЦИОННЫЕ КИТАЙСКИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ ДИЗАЙНЕ

Пан Хайсинь,

Магистрант

Институт графического дизайна

Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна

pangshiante@gmail.com

Аннотация

Статья раскрывает интеграцию традиционных китайских эстетических концепций в современном цифровом дизайне. Проводится анализ ключевых принципов китайской эстетики, основанных на гармонии с природой, минимализмом, балансом инь и ян, а также внимании к пустоте и пространству. Проводится исследование того, как данные идеи проходят трансформацию и адаптацию в условиях цифровых технологий, воздействуя на визуальные и функциональные аспекты дизайна. Большое внимание сосредоточено на отдельных примерах применения традиционных мотивов и философских концепций в интерфейсах, графическом дизайне и мультимедийных проектах. Данная статья отражает существенность сохранения культурного наследия при формировании инновационных цифровых продуктов и характеризует возможность синтеза традиций и современных технологий для организации уникального дизайнерского языка в эпоху цифровой трансформации.

Ключевые слова: дизайн, китайские эстетические концепции, цифровой дизайн, традиции, интеграция, минимализм, цифровые технологии, цифровые продукты, дизайнерский язык

TRADITIONAL CHINESE AESTHETIC CONCEPTS IN MODERN DIGITAL DESIGN

Pang Haixin,

Master's student

Institute of Graphic Design

Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

pangshiante@gmail.com

ABSTRACT

The article reveals the integration of traditional Chinese aesthetic concepts in modern digital design. The article analyzes the key principles of Chinese aesthetics based on harmony with nature, minimalism, balance of yin and yang, as well as attention to emptiness and space. A study is being conducted on how these ideas undergo transformation and adaptation in the digital environment, affecting the visual and functional aspects of design. Much attention is focused on individual

examples of the application of traditional motifs and philosophical concepts in interfaces, graphic design and multimedia projects. This article reflects the importance of preserving cultural heritage in the formation of innovative digital products and characterizes the possibility of synthesizing traditions and modern technologies to organize a unique design language in the era of digital transformation.

Keywords: design, Chinese aesthetic concepts, digital design, traditions, integration, minimalism, digital technologies, digital products, design language

Введение

В период значительного развития цифровых технологий и глобализации дизайн, являющийся областью творчества и коммуникации, проходит этап трансформации. В современном цифровом дизайне объединяются не только технологические инновации, но также культурные коды, образующие визуальные и смысловые составляющие продуктов. В подобном контексте большой интерес предполагает интеграция традиционных эстетических концепций разнообразных культур в цифровое пространство. Китайская культура, имеющая многотысячелетнюю историю и уникальные философские и художественные традиции, характеризует богатый источник вдохновения для дизайнеров.

В традиционной китайской эстетике заложены принципы гармонии, баланса, символизма и глубокой связи с природой. Данные концепции отражаются в классической живописи, каллиграфии, архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Современный цифровой дизайн, наоборот, строится на динамичности, интерактивности и мультимедийности, что позволяет переосмыслить и адаптировать традиционные идеи к новым форматам.

Цель данной статьи заключается в исследовании традиционных китайских эстетических концепций, воплощающихся в современном цифровом дизайне; их принципов и методов, используемых для интеграции, а также их влияние на восприятие и функциональность цифровых продуктов.

1. Основные традиционные китайские эстетические концепции

Ключевыми эстетическими идеями являются гармония с природой, концепция пустоты, баланс инь и ян, а также минимализм и символизм.

1. Гармония с природой

Китайская культура рассматривает природу как важный источник вдохновения и образец совершенства. В эстетике традиционного китайского искусства отражаются стремление к гармонии человека и окружающего мира [6, с.165]. Живопись и ландшафтный дизайн отражают с помощью плавных линий, асимметрии, использования пустого пространства и естественных цветовых палитр (рисунок 1).

Рисунок 1 - Симметрия и асимметрия [7]

Философия даосизма, оказывающая большое воздействие на китайскую эстетику, отражает важность соблюдения естественного порядка вещей (дао) и принятия изменений как неотъемлемой части жизни.

2. Концепция пустоты (Цзы)

Пустота или «у» (无) в китайской эстетике имеют большое значение. Ее воспринимают не как отсутствие, а как пространство для потенциала и развития [4, с.1027]. С помощью пустоты возможно создать баланс и отразить существенное, содействовать глубине восприятия. Каллиграфия и живопись используют пустое пространство для формирования ритма и динамики.

3. Баланс инь и ян

Инь и ян являются фундаментальной философской категорией, отражающей взаимодействие противоположностей и их взаимодополнение (рисунок 2).

Рисунок 2 - Баланс инь и ян [1]

В дизайне данное понятие имеет проявление в балансе света и тени, цвета и формы, динамики и покоя. Подобный баланс позволяет сформировать целостный и гармоничный образ [9, с.33].

4. Минимализм и символизм

Традиционный китайский дизайн имеет индивидуальное отличие, заключающееся в лаконичности и символизме (рисунок 3).

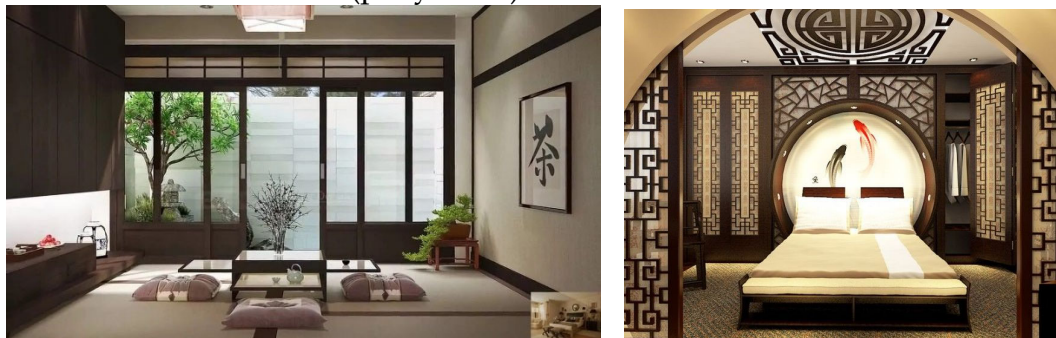

Рисунок 3 - Минимализм и символизм в китайском дизайне [3,5]

В каждом элементе отражается глубокий смысл, связанный с культурными архетипами, т.е. изображениями дракона, феникса, бамбука, лотоса и т.д. С помощью минимализма возможно избежать перегруженности и акцентироваться на сути.

2. Адаптация традиционных концепций в современном цифровом дизайне

Визуальная адаптация строится на цвете, форме и композиции. В современном цифровом дизайне активно используются традиционные цветовые палитры, которые основаны на природных оттенках — зелёном, коричневом, бежевом, красном и чёрном. Формы и линии, которые используются в китайской живописи и каллиграфии, проходят трансформацию относительно графических элементов интерфейсов и иллюстраций [8].

Использование пустого пространства в цифровом дизайне позволяет сформировать «воздух» между элементами, улучшить, при этом, восприятие и удобство применения. Асимметричные композиции, которые вдохновлены традиционным искусством, позволяют придать дизайну динамичность и естественность.

С помощью принципов гармонии и баланса возможно отыскать отражение не только во внешнем виде, но и в организации пользовательских интерфейсов. За счет интуитивной навигации, плавных переходов, умеренной анимации формируется комфортное взаимодействие, соответствующее идее естественного потока и равновесия.

Кроме того, использование символизма и культурных мотивов позволяют сформировать уникальный брендинг и повысить эмоциональную вовлечённость пользователей, главным образом, в продуктах, которые устремлены на китайский рынок [10, с.82].

С помощью цифровых технологий возможно открыть новые возможности для того, чтобы воплотить традиционную эстетику. Сюда можно отнести интерактивные анимации, которые имитируют каллиграфические мазки, а также виртуальную и дополненную реальность, погружающие в атмосферу классических китайских пейзажей.

Все же имеется вызов сохранения аутентичности и глубины традиционных концепций, которые не позволяют превратить их в поверхностный декоративный элемент. Для этого необходимо отчетливое понимание культуры и философии, а также творческий подход к адаптации.

3. Примеры

1) Графический дизайн и брендинг

Во многих современных китайских брендах используются элементы традиционной каллиграфии и символики в логотипах и фирменном стиле (рисунок 4).

Рисунок 4 – Китайские бренды [3]

Например, шрифты, которые позволяют имитировать кисть, и цветовые схемы, созданные на основе традиционных палитр, формируют чувство национальной идентичности и культурной глубины.

2) Интерфейсный дизайн

Мобильные приложения и веб-сайты, ориентированные на китайскую аудиторию, отражают дизайн, где используется концепция пустоты для повышения читаемости и восприятия информации. Баланс инь и ян используется с помощью контрастных цветовых решений и чёткого разделения функциональных зон.

3) Мультимедийные проекты и VR

Проекты виртуальной реальности, которые образуют традиционные китайские сады или храмы, применяют важные принципы гармонии с природой и пустоты, для формирования расслабляющей и эстетически приятной атмосферы. Подобная интеграция позволяет культурно просветиться и расширить возможности цифрового искусства.

Заключение

Традиционные китайские эстетические концепции отражают богатый и многогранный пласт культурного наследия, эффективно интегрированный в современный цифровой дизайн. Основу формирования уникального визуального и функционального

опыта образуют гармония с природой, концепция пустоты, баланс инь и ян, а также минимализм и символизм китайской культуры.

Адаптация представленных идей в цифровом пространстве предполагает не только технические навыки, но и глубокое понимание философских и культурных основ. На основании синтеза традиций и современных технологий формируются инновационные дизайнерские решения, которые способны не только удовлетворить функциональные потребности, но и обогатить культурный контекст, усилить эмоциональную связь с пользователями.

Таким образом, интеграция традиционной китайской эстетики в цифровой дизайн позволяет сохранить и развить культурную идентичность в эпоху глобализации и цифровой трансформации, открывая, при этом, новые горизонты для творчества и коммуникации.

Список литературы:

1. Баланс инь и ян [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dzen.ru/a/Z-vBsJNa6UDG-ODn>
2. Китайские бренды [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://ekd.me/2018/03/stoimost-top-100-kitajskix-brendov-za-god-vozrosla-na-23/>
3. Китайские комнаты [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.pinterest.com/ludakondrat79/китайские-комнаты/>
4. Лю Х. Романтические мотивы в китайском искусстве: истоки и особенности // Неофилология. 2024. - 10(4). - 1027-1034.
5. Минимализм и символизм в китайском дизайне [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://dzen.ru/a/ХСх_М4wnbwCqDmQv
6. Пинпин, Й. Влияние и особенности китайского реализма в живописи с акцентом на традиции и современность // Журнал для педагогов, преподавателей и тренеров. 2021. - №12(1). - С. 165-172.
7. Симметрия и асимметрия [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-mkhk/99612-jetapy-landshaftnogo-proektirovanija.html>
8. «Теории»: Искусство Индии, Китая и Японии. Гайд по традиционным эстетическим концепциям [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://concepture.club/post/obrazovanie/iskusstvo-indii-kitaja-i-japonii?ysclid=mdzlgge2pb343152517>
9. Цяомин М. Основные пересечения в подходах русских и китайских художников к воплощению ландшафтов Китая в живописи // Культура и искусство. 2022. - № 4. - С. 33-46.
10. Чжао Шаолу. Даосские образы в художественной культуре Се-и // Культура и искусство. 2024. - № 9. - С. 81-94.

References:

1. Balance of Yin and Yang [Electronic Resource] - Access mode: <https://dzen.ru/a/Z-vBsJNa6UDG-ODn>
2. Chinese Brands [Electronic Resource] - Access mode: <https://ekd.me/2018/03/stoimost-top-100-kitajskix-brendov-za-god-vozrosla-na-23/>

3. Chinese Rooms [Electronic Resource] - Access mode:
<https://www.pinterest.com/ludakondrat79/китайские-комнаты/>
4. Liu, H. Romantic Motifs in Chinese Art: Origins and Features // Neophilology. 2024. - 10(4). - 1027-1034.
5. Minimalism and Symbolism in Chinese Design [Electronic Resource] - Access mode:
https://dzen.ru/a/XCx_M4wnbwCqDmQv
6. Pinpin, Y. Influence and Features of Chinese Realism in Painting with Emphasis on Traditions and Modernity // Journal for Educators, Instructors, and Trainers. 2021. - No. 12(1). - Pp. 165-172.
7. Symmetry and Asymmetry [Electronic Resource] - Access mode:
<https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-mkhk/99612-jetapy-landshaftnogo-proektirovanija.html>
8. "Theories": The Art of India, China, and Japan. A Guide to Traditional Aesthetic Concepts [Electronic Resource] - Access mode:
<https://concepture.club/post/obrazovanie/iskusstvo-indii-kitaja-i-japonii?ysclid=mdzlgge2pb343152517>
9. Qiaoming, M. Key Intersections in the Approaches of Russian and Chinese Artists to the Representation of Chinese Landscapes in Painting // Culture and Art. 2022. - No. 4. - Pp. 33-46.
10. Zhao Shaolu. Daoist Imagery in the Artistic Culture of Se-yi // Culture and Art. 2024. - No. 9. - Pp. 81-94.