

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

На правах рукописи

Цюйань Юе

Цюйань Юе

**ВЕСТИМЕНТАРНАЯ МОДА КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ**

5.10.1. Теория и история культуры и искусства

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата культурологии

Екатеринбург – 2025

Работа выполнена на кафедре истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

Научный руководитель: **Ионайтис Ольга Борисовна,**
доктор философских наук, профессор

Официальные оппоненты: **Кардапольцева Валентина Николаевна,**
доктор культурологии, доцент, ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный
университет» (г. Екатеринбург), заведующий
кафедрой художественного проектирования и
теории творчества;

Тагильцева Наталия Григорьевна,
доктор педагогических наук, профессор, ФГАОУ
ВО «Уральский государственный
педагогический университет» (г. Екатеринбург),
заведующий кафедрой музыкального
образования;

Харченко Елена Владимировна,
доктор филологических наук, профессор, ФГАОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
университет (национальный исследовательский
университет)» (г. Челябинск), профессор
кафедры «Русский язык как иностранный».

Защита состоится «25» ноября 2025 г. в 11-00 часов на заседании диссертационного совета УрФУ 5.10.10.24 по адресу 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, зал заседаний диссертационных советов, комн. 248.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», <https://dissovet2.urfu.ru/mod/data/view.php?d=12&rid=7568>

Автореферат разослан «_____» _____ октября 2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор культурологии, доцент

Панкина Марина Владимировна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационной работы.

Вестиментарная мода сегодня отражает ориентацию современной культуры, ее стиль, цвет, узоры и другие элементы демонстрируют актуальный социальный дискурс мировоззрения, ценности (в том числе и эстетические), сегодняшнего дня. Изучая моду в одежде, мы можем проследить траекторию социальных изменений и понять обмен и слияние различных культур. В условиях современной глобализации исследования моды способствуют взаимопониманию и уважению между культурами, расширению культурного разнообразия и взаимообогащению традициями.

Исходя из необходимости исследования с точки зрения культурологии, нельзя игнорировать актуальность вестиментарной моды как репрезентации национальной традиции. Исследуя связь между нею и национальной традиционной культурой, мы можем углубить наши знания и понимание традиционной культуры. В процессе наследования и развития национальной культуры мы должны не только обращать внимание на форму и содержание традиционной культуры, но и глубже вникать в ее подтекст и ценность. Данное исследование также поможет нам укрепить культурную уверенность и национальную сплоченность, пропагандируемую в Китае в настоящее время.

Традиционные этнические элементы служат богатым источником творческого вдохновения и материалом для создания модной одежды. Элементы, узоры традиционной культуры дают дизайнерам бесконечные источники вдохновения. Дизайнеры сочетают традиционные элементы с современной эстетикой, создавая новую моду, которая одновременно и культурно богата, и соответствует тенденциям времени. Эти инновации не только обогащают коннотацию модной культуры, но и предоставляют новый способ модернизации и распространения традиционной культуры. Если глубже вникнуть в культурный подтекст одежды, изучить ее дизайн, мастерство и модные тенденции, это поможет лучше передавать и продвигать традиционную культуру.

Исследование вестиментарной моды остается актуальным, поскольку она затрагивает широкий спектр вопросов – от культурологии до экономики и социологии. В условиях глобализации и цифровизации ее роль только усиливается.

Диссертационная работа и материалы, в ней представленные, рассматриваются в широкой перспективе интеграции. Это означает, что мы не только изучаем конкретные элементы одежды и глубокие коннотации традиционной культуры, но и исследуем эволюцию и смешение этих элементов в различные исторические периоды, чтобы раскрыть сложную и глубокую культурную логику, лежащую в основе вестиментарной моды.

Степень научной разработанности темы.

Исследованием моды занимались многие ученые: М. Г. Арнтцен, Р. Арнольд, С. М. Ванькович, Е. В. Васильева, А. Гечи, А. Б. Гофман, Г. Зиммель, Н. Лебедева, К. Михалева, К. С. Орехова, Т. Л. Трушина, Ю. А. Шевченко, Г. Эрнер. Их работы помогают понимать моду и ее историческую эволюцию. Они раскрыли культурное значение и социальную ценность моды.

Работы О. Н. Астафьевой, Р. Барта, Э. В. Васильевой, А. М. Гусевой, А. Ю. Демшиной, О. Лагоды, Ю. Е. Музалевской, Л. В. Петрова, К. Э. Разлогова, Р. С. Тягуновой, Э. Уилсона, Е. Н. Шапинской, Цзинь Цзин (金晶), Сун Сяньци (宋献琪), Ван Ичуань (王一川), Чжоу Сянь (周宪), Чжоу Сяобин (周笑冰) важны для понимания взаимосвязи моды, культуры и общества. Их работы показывают, что мода – это не просто коллекция одежды и аксессуаров: она глубоко укоренена в конкретном культурном контексте, тесно связана с социальными структурами, ценностями, эстетическими тенденциями и индивидуальной идентичностью.

Проблемам китайской традиционной моды посвящены исследования русских и китайских ученых таких, как Ван Юйлэй, Т. Ю. Благова, Цюй Яцзюнь, Я. В. Зиненко, Бай Жу (白茹), Чан Чуаньлэ (常春乐), Чэнь Цзинцзин (陈晶晶), Чэнь Вэньлянь (陈文亮), Чи Цзясюань (池佳璇), Дуань Цзунсю (段宗秀), Ли Хункунь (李洪坤), Ли Цзе (李杰), Ли Синь (李馨), Ли Сюефэнь (李雪芬), Лю Дунхун (刘冬红), Лу Сяоянь (卢晓燕), Ци Ци (祁琪), Сяо Тин (晓婷), Сюй Жун (徐蓉), Ян Ци (杨淇), Е Тунтун (叶童彤), Чжао Гуйфэнь (赵桂芬), Чжао Хуэйтин (赵慧婷), Чжу Хуаньюй (朱寰宇). В своих монографиях авторы систематизировали традиционную моду Древнего Китая по разным династиям, выявили закономерности развития не только моды в Китае, но и ее связь с экономическими, политическими, религиозными процессами, определявшими моду, указали на связь развития моды и традиционных ремесел Китая, а также моды и современного производства.

В последние годы проблеме использования наследия традиционной культуры в современных дизайнах уделяли внимание русские и китайские исследователи такие, как П. А. Комаровская, В. Б. Пантелеева, Р. Фу Кортни, Ян Цзин, Ян Лю (杨柳), Ван Юйцин (王雨晴), Цзян Пань (蒋盼), Кэ Юйсин (柯玉兴), Мао Вэньхай (毛文海), Чжэнь Таохун (陈桃红), Чжан Фань (张帆), Бай Ланьлин (白岚玲), Чэнь Сюйгуан (陈旭光), Дун Лу (董璐), Фан Чжэнь (方晨), Фэн Линлин (冯玲玲), Гао Вэнькай (高文凯), Ли Кэин (利可盈), Лю Фэньфэнь (刘芬芬), Лю Цзытун (刘梓彤), Ни Цзечэн (倪洁诚), Пэн Цзюньюань (彭骏元), У Цянь (吴倩), Ян Вэнься (杨文霞), Ян Вэньюй (杨文钰), Юй Миньцзе (余敏捷), Чжао Даньвэнь (赵丹雯), Чжэн Синь (郑欣), Чжоу Цзыцин (周子钦). В их статьях исследованы культурные традиции национальной одежды

Китая и показано применение китайских традиционных элементов, узоров, цветов в современной моде Китая. В работах Л. Бертоне, А. В. Захарова, А. В. Коневой рассматривается влияние традиционной культуры на современное общество, исследуется роль в этом процессе моды.

В учебных пособиях русских и китайских ученых таких, как М. З. Кравцова, Л. Н. Булдыгерова, Г. Н. Калинина, М. И. Килошенко, И. Осинская, А. Рокаморы, В. Стил, С. Н. Иконникова, Чан Цзюньюе (常俊跃), Шэнь Цунвэнь (沈从文), Чжао Хуэйтин (赵慧婷) дается достаточно полная картина истории развития и состояния культуры Китая от глубокой древности до наших дней во всех образующих ее традициях и духовных ценностях. В этих работах мы опирались на концепции авторов о значении моды в культуре Китая, на понимание ее социокультурной обусловленности.

Проблема моды и культуры обсуждалась на многих научных мероприятиях. Например, XLVII Итоговая научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов (Минск, 2022 г.) «Национальная культура глазами молодых», V Международная научно-практическая конференция (г. Москва, 2022 г.) «Китайская цивилизация в диалоге культур» (Новосибирск, 2022 г.). Материалы этих конференций посвящены как актуальным вопросам культурно-исторического развития Китая, так и аспектам социально-политической и культурной жизни страны. Материалы научных конференций содержат важную информацию по отдельным аспектам истории моды, в том числе – вестиментарной моды Китая, что было важно и для нашего исследования.

Нами были изучены и материалы диссертаций по близким к нашей теме исследования направлениям, например – диссертационные работы Ли Су, Хэ Чжюнь, А. В. Богатырева, Е. М. Рогова, В. Б. Пантелеева. В их работах авторы исследовали эволюцию китайской традиционной одежды, тенденции развития китайской моды и традиционные символы в современной китайской моде.

Ряд указанных нами работ русских и китайских исследователей посвящены сложным взаимоотношениям между одеждой, модой, вестиментарной модой и культурой, глубокому анализу их взаимовлиянию друг на друга. Другая часть работ посвящена применению традиционных китайских элементов в современном дизайне, изучению того, как эти элементы могут преодолеть границы времени и пространства, привнести новую силу и смысл в современный дизайн. Однако в этих исследованиях все еще есть некоторые недостатки, особенно в том, что касается развития и изменения традиционных китайских элементов и их глубокой интеграции в современную моду Китая.

Поэтому в нашей диссертационной работе мы стремились раскрыть логику развития и социокультурной обусловленности одежды, моды, вестиментарной моды Китая в дискурсе исторической эволюции и особое внимание уделить именно теме того, как вестиментарная мода отражает национальные традиции культуры Китая, осваивает и переосмысливает

традиции, приходящие из европейской моды, какие стороны китайской современной культуры она показывает миру.

Объект исследования – современная китайская мода как отражение социокультурного пространства Китая.

Предмет исследования – вестиментарный контекст в современной моде Китая.

Цель исследования – рассмотреть, как вестиментарная мода сохраняет и транслирует национальные традиции в современной культуре Китая.

Задачи исследования.

1. Рассмотреть понятие одежды, моды и вестиментарной моды;
2. Выявить логику формирования и развития национальных традиций в одежде, моде и вестиментарной моде Китая от древности до современности;
3. Показать историческую логику развития моды в Китае и ее социокультурную обусловленность;
4. Проанализировать традиции и инновации в современной вестиментарной моде Китая.

Научная новизна исследования.

Во-первых, данная работа посвящена глубокому изучению того, как одежда является динамичным носителем национальных традиций в современной китайской культуре, и выявлению глубокой интеграции национальных традиций и современной моды путем анализа трансформации и инновационного выражения культурных символов в дизайне вестиментарной моды. Исследование анализирует логику наследования и творческого преобразования национальных традиционных элементов в дизайне моды, предоставляет новые перспективы и методы для современного выражения традиционной культуры.

Во-вторых, работа сосредоточивается на интеграции дизайна одежды и современных технологий. В ней рассмотрено, как современные технологии и материалы могут помочь современному выражению и международному распространению традиционных элементов национальной одежды. Благодаря расширению возможностей технологий мода становится не только ярким проявлением национальных традиций, но и способствует международному распространению китайской культуры.

В-третьих, в данной работе проанализировано, как вестиментарная мода стала важным средством межкультурного диалога в условиях глобализации и как дизайн одежды демонстрирует уникальное очарование китайской культуры, одновременно используя и впитывая сильные стороны других культур. Кроме того, в исследовании изучена роль моды в формировании идентичности и культурной уверенности современных китайцев, выявлена важная роль моды как проводника национальной традиции в формировании имиджа страны и культурной мягкой силы.

Методология и методы исследования.

В своей работе мы использовали разные методы, применяемые в культурологии и других гуманитарных науках. Выбор методологии определялся объектом, предметом, целью и задачами работы. Укажем на основные методы и логику их выбора и применения.

Социально-психологический метод позволяет выявить глубокую связь между одеждой и индивидуальной и групповой психологией, включая идентичность, культурную принадлежность и потребительскую психологию.

Функциональный подход фокусируется на анализе практической и символической природы одежды в конкретном социокультурном контексте. Он подчеркивает, как одежда удовлетворяет материальные и духовные потребности индивидов или групп и участвует в построении социальных отношений.

Историко-культурный метод стал одним из основных методов исследования. Он раскрывает культурные источники традиционной одежды, их развитие и реконструкцию в современном обществе с помощью исторических документов, вещественных останков, восстановления культурного контекста и анализа эволюции. Этот метод помогает разделять исторические периоды, сравнивать характерные особенности одежды разных династий (например, форму рукавов, воротников и узоров), выявляет закономерности их эволюции и социальные мотивы, лежащие в их основе (например, этническая интеграция и изменения в ритуалах).

Метод сравнительно-исторического анализа позволяет выявить эволюционные закономерности, общие черты и различия традиционной одежды посредством сравнительного анализа во времени. Используя его, мы сравниваем модели одежды разных исторических периодов, анализируем причины их эволюции (например, технологические инновации, политические интервенции, культурные обмены) и выявляем, как традиционные элементы «выборочно возрождаются» в современности. Этот метод помогает сравнить системы одежды различных социальных групп (например, знати и простолюдинов) в один и тот же исторический период, реконструировать иерархический порядок традиционной одежды и воссоздать современный эгалитаризм.

В процессе исследования для решения конкретных задач использовались и другие методы:

- исторический метод, позволяющий определить особенности национальных традиций в истории моды Китая;
- системный подход, позволяющий определить традиционную моду разных династий как систему, которая имеет явную связь с социокультурным контекстом, в котором она находится;
- метод типологизации, использованный в работе для выявления типов традиционных элементов, которые отличаются от современных.

Теоретическая значимость исследования.

Результаты работы предоставляют ученым ценные исследовательские ресурсы и идеи, способствуют интеграции исследований моды и культурологии, содействуют научному диалогу и обмену знаниями. Материалы и результаты диссертационной работы не только отражают ценность исследования на научном уровне, но и закладывают, с нашей точки зрения, прочный фундамент для будущих исследований и разработок в смежных областях.

Практическая значимость диссертационной работы.

Концептуальные положения и теоретические разработки данного исследования помогут дизайнерам получить глубокое понимание и изучение традиционных китайских элементов. Это включает в себя всестороннее знание исторического фона, культурного подтекста, узоров и цветов, технологий производства. Дизайнеры могут черпать вдохновение из традиционных элементов и сочетать их с современной эстетикой и мастерством, создавая одежду, которая имеет традиционный колорит и соответствует современным модным тенденциям. Такое столкновение вдохновения во времени и пространстве не только стимулирует творчество дизайнеров, но и привносит в мир моды новый визуальный опыт.

Результаты работы могут быть использованы и в учебном процессе, например – для лекционных курсов по направлениям «Искусствоведение», «Культурология», «Социология» и т. д. В то же время идеи, как и итоги диссертационного исследования, могут открыть перед студентами новые перспективы и взгляды, способствовать интеграции междисциплинарных знаний и инноваций.

Положения, выносимые на защиту.

1. Являясь важным носителем культуры, одежда не только отражает эстетические представления, исторические традиции и национальные особенности общества, но и глубоко воплощает социальные изменения и развитие. Процесс эволюции одежды – это фактически микрокосм культурных изменений, который фиксирует стремление к красоте и отношение к жизни людей в разные исторические периоды. Мода имеет ярко выраженный эпохальный и социальный характер. Это не только популярность и смена одежды, но и концентрированное проявление социальной психологии, культурных ценностей и эстетических ориентаций. Возникновение и распространение моды тесно связано с экономическим развитием общества, научно-техническим прогрессом, культурной интеграцией и другими факторами. Вестиментарная мода является современным направлением моды, в котором наиболее концентрированно отражается история развития национального и интернационального компонентов современной культуры Китая.

2. На историческом материале доказано, что культура одежды в китайской национальной традиции, с ее уникальным стилем, изысканным мастерством и глубоким культурным подтекстом демонстрирует систему эстетических представлений и мировоззренческих установок, получивших развитие в истории Китая. Эти традиционные одежды соответствуют китайским классическим философским идеям – инь и янь и пяти элементов (огонь, вода, дерево, металл и земля), отражают высокое мастерство древних ремесленников – вышивка, узоры, набивка и крашение. Кроме того, китайские традиционные одежды стали источником для реконструкции исторического и культурного контекста их бытования. Например, одежда и прически сообщали информацию о возрасте, замужестве и социальном статусе семьи. Влияние китайских национальных традиций на моду и вестиментарную моду значительно. Современная вестиментарная мода, как мы доказываем на примерах модных домов Китая, использует самые разнообразные наработки тысячелетней истории костюма Китая, вписывая наследие в современную цивилизацию.

3. Рассмотрев историческую логику развития китайской моды и особенности ее социокультурной обусловленности, мы можем ясно утверждать, что подъем и изменение китайской моды – это результат сочетания факторов. С точки зрения исторической логики, китайская мода пережила процесс трансформации от традиционной к современной и от закрытой к открытой. Причина этого процесса – не только быстрое экономическое и социальное развитие, но и влияние западной культуры. Что касается социальных условий, то с повышением уровня жизни людей и изменением концепции потребления растет спрос на моду, что способствует быстрому развитию индустрии моды. Кроме того, ряд мер поддержки, принятых правительством, создал благоприятные условия для развития индустрии моды, а технологические инновации постоянно способствуют совершенствованию дизайна одежды и технологий производства.

4. Традиционные элементы играют незаменимую роль в современной вестиментарной моде Китая. Классические узоры (дракон, феникс, пион, облако и т.д.), тонкая вышивка (сучжоуская или чаочжоуская вышивка, узелковый батик), традиционные фасоны (ципао, рукав фонариком и т. д.) и цвета (белый, черный, красный, синий и желтый), – все они умело интегрируются в современный дизайн одежды, наполняя современную моду глубоким культурным наследием и историческим подтекстом. Такая интеграция не только дает новую жизнь традиционным элементам в современном обществе, но и удовлетворяет стремление современных людей к традиционной культуре и чувству самобытности.

5. Этнические традиции Китая нашли широкое отражение в дизайне одежды. Заимствуя элементы традиционной одежды, такие, как покрой ципао, узоры, вышивки и традиционные цвета, дизайнеры сочетают их с

современными концепциями дизайна, создавая одежду, которая одновременно становится этнически самобытной и модной. Такой подход к дизайну не только сохраняет суть национальной традиции, но и придает ей новую жизненную силу в современном обществе. Китайские национальные ценности находят отражение в модной рекламе, культуре брендов и модных мероприятиях. Через моду сущность традиционной культуры передается молодому поколению, укрепляя его чувство самобытности и принадлежности к традиционной культуре.

В результате нашего исследования, мы видим, опираясь на фактологию, что национальные культурные традиции Китая сохраняются и наследуются в сфере моды. Будь то празднование традиционных фестивалей или подбор одежды в повседневной жизни. Например, во время китайского Нового года многие модные бренды выпускают ограниченную серию товаров с элементами китайского Нового года, такими, как одежда красного цвета, одежда с «благоприятными узорами» и т. п. Эти товары не только удовлетворяют стремление потребителей к моде, но и позволяют им почувствовать эстетику традиционной культуры, стать ее частью.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Материалы работы, концептуальные положения диссертации отражены в 10 публикациях, 3 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК РФ.

1. Цюйань Юе. Традиции и новации в дизайне Дома моды «Rose Studio» // KANT: Social science & Humanities. 2024. №4(20). С. 57–62.

2. Цюйань Юе. Влияние национального элемента ципао на современную моду Китая // KANT: Social science & Humanities. 2025. №2(22). С. 57–61.

3. Цюйань Юе. Китайские традиционные узоры в современной вестиментарной моде Китая // Культура и искусство. 2025. № 2. С. 111–122.

Материалы диссертации обсуждались на выступлениях на международных и всероссийских научно-практических конференциях: на Международной научной конференции «Многообразие культур в условиях глобализованного мира и проблемы сохранения культурно-исторического наследия» (Екатеринбург, 2022 г.); на Всероссийской научной конференции «Электронные средства массовой информации: вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 2023 г.); на Международной научной конференции «Высшее образование для XXI века. Воспитание: вызовы современности» (Москва, 2022 г.); на Международной научной конференции «Восьмой международный молодежный конвент “Традиции и новации в гуманитарном знании”» (Екатеринбург, 2024 г.); на Международной конференции «Четвертый международный российско-китайский симпозиум “Россия–Китай: диалог в

условиях глобализации»» (Чита, 2024 г.).

Диссертация была обсуждена на кафедре истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры Уральского федерального университета.

Соответствие диссертации паспорту специальности.

Диссертация соответствует специальности 5.10.1 – «Теория и история культуры, искусства». Область исследования соответствует паспорту специальности в следующих пунктах:

9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов. Традиции и инновации в истории культуры.

15. Возникновение и развитие исторически удаленных и современных феноменов культуры.

48. Система распространения культурных ценностей и приобщения населения к культуре.

Структура диссертации.

Работа состоит из Введения, двух глав (5 параграфов), Заключения, Списка литературы, включающего 230 наименований, и Приложения (94 рисунка).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновывается актуальность темы исследования; рассматривается степень ее разработанности; определяются объект, предмет, цель и задачи работы; излагаются методология и методы исследования; представляется научная новизна; положения, выносимые на защиту; характеризуется теоретическая и практическая значимость исследования.

В первой главе **«Социокультурная обусловленность моды в Китае»**, рассматривая теории одежды, моды и вестиментарной моды, мы анализируем их взаимосвязь с культурными традициями, социальными изменениями и современными тенденциями, уделяя особое внимание роли моды как инструмента формирования национальной идентичности и ее влиянию на глобальные процессы.

В параграфе 1.1 **«Мода как феномен культуры»** рассматриваются взаимосвязь и различия между одеждой, модой и культурным кодом. Одежда, будучи предметом первой необходимости, выступает и глубоким культурным феноменом, отражающим историю, социальные нормы и эстетические идеалы, что особенно ярко выражено в китайской традиции, где она всегда имела сильный символический подтекст, связанный с социальным статусом и этикетом. В отличие от универсальной категории одежды, мода представляет собой более

динамичное и циклическое явление, отражающее преобладающие вкусы определенного периода. Как сложный социокультурный феномен, мода выполняет адаптивную, статусную и экспрессивную функции, помогая человеку интегрироваться в общество, демонстрировать свое положение и выражать индивидуальность, следуя при этом механизму «просачивания» новых тенденций сверху вниз, описанному такими исследователями, как Г. Зиммель и Т. Веблен.

Мода глубоко укоренена в обществе, формируясь под влиянием социально-экономических условий и культурных ценностей и, в свою очередь, оказывая на них обратное воздействие. Особую роль в этом процессе играет молодежь, что делает Китай с его многочисленным молодым поколением ключевым игроком на мировой модной арене. Важнейшим аспектом становится взаимосвязь моды и культурного кода: будучи устремленной в будущее, мода всегда опирается на прошлое. В современном китайском контексте это выражается в тренде «мода в новом китайском стиле» (新中式), который творчески перерабатывает традиционные элементы, такие, как символика, узоры и крой, в соответствии с современной эстетикой, следуя установке на усиление культурной идентичности.

Таким образом, вестиментарная мода в Китае служит не только средством самовыражения, но и барометром социальных изменений, инструментом культурного обмена и носителем наследия. Благодаря работе дизайнеров, таких как Го Пэй, интегрирующих традиционные мотивы в актуальные коллекции, происходит как сохранение ремесленных традиций, так и продвижение китайской культуры на глобальный уровень. Это демонстрирует неразрывную связь между модой и культурным кодом нации, где традиция, проходя творческую переработку, становится источником «мягкой силы» и актуальным языком современности.

В параграфе 1.2 **«Формирование национальной традиции моды в Китае»** рассматривается эволюция китайской одежды начиная с древних времен и заканчивая современностью. Китайская традиционная одежда всегда была ярким показателем уровня экономического и культурного развития, отражая историческое самосознание нации. Ее ключевой особенностью на протяжении тысячелетий была не свобода самовыражения, а строгое соответствие иерархической системе общества, ритуалу и мировоззренческим установкам сменяющих друг друга династий.

Эволюция китайской одежды: ключевые этапы

Период / Династия	Временные рамки	Ключевые характеристики и изменения	Социальный и культурный контекст
Древность (Легендарный период)	Около тыс. до н. э.	Зарождение одежды как защиты от холода. Легендарное начало шелкоткачества (Лэй Цзу). Формирование системы «верхняя и нижняя одежда»	Символизировала единство Небо и Земли. Стала прототипом социальной иерархии.
Династия Цинь	221 – 206 до н. э.	Первая женская одежда регламентация одежды как символа власти. Доминирующий цвет – черный. Покрой подчеркивал величие империи.	Одежда – четкий маркер социального статуса в первом централизованном государстве.
Династия Хань	206 г. до н. э. – 220 г. н. э.	Расцвет и усложнение костюма. Появление новых форм (напр., юбка в складку). Строгая кодификация одежды чиновников по цвету и фасону.	Расцвет культуры и укрепление конфуцианских принципов, отраженных в строгой иерархии костюма.
Династия Суй и Тан	581 – 907 гг.	Период открытости и роскоши. Яркие цвета, заимствование элементов из Центральной Азии. Женщины носили мужскую одежду. Костюмы демонстрировали богатство.	Культурный синтез и относительная свобода женщин. Способность китайской культуры ассимилировать внешние влияния.
Династия Сун	960 – 1279 гг.	Сдвиг к сдержанности, простоте и утонченности. Простые силуэты, приглушенные цвета. Появление бинтования ног.	Влияние конфуцианских и буддийских идеалов. Противоречие: утонченная эстетика и угнетенное положение женщин.
Династия Юань	1271 – 1368 гг.	Влияние монгольской культуры: халаты, штаны, сапоги. Одежда знати обильно украшалась золотом. Сохранение сословной регламентации.	Период иноземного (монгольского) владычества. Внешнее влияние на костюм при сохранении социальных маркеров.
Династия Мин	1368 – 1644 гг.	Возрождение ханьских традиций. Костюм – образец достоинства и красоты.	Стремление восстановить исконную китайскую культуру

		Появление символичной одежды, напр. лоскутной «(Шуйтяньи)»	после монгольского ига. Влияние буддизма на символику.
Династия Цин	1644 – 1912 гг.	Радикальные изменения из-за маньчжурского завоевания: бритые лбы и косы у мужчин, появление ципао. Строгая регламентация официальной одежды чиновников по рангам.	Навязывание маньчжурских обычаев. Ципао эволюционировало от свободного халата к элегантному платью.
Китайская Республика (XX век)	После 1911 г.	Разрыв с феодальными традициями. Символы новой эпохи: 1. «Суньятсеновка» (китайский френч) – сочетание западной кроя и китайских элементов. 2. Модернизированное ципао – облегающее, элегантное, символ новой женственности.	Влияние Запада, падение империи, модернизация общества. Одежда стала выражением новых идей и свободы личности.

После 1949 г. доминировала простая, утилитарная одежда, часто в стиле милитари. Поворотным моментом стала политика «реформ и открытости» (1978 г.). Визиты западных дизайнеров, таких, как Пьер Карден, познакомили Китай с международной модой. Карден, вдохновляясь китайской архитектурой (карнизы, Великая Китайская стена), показал возможность диалога традиций и авангарда.

Таким образом, на протяжении тысячелетий китайская традиционная одежда находилась в тесной связи с политикой, экономикой и религией, выполняя важнейшую функцию социального маркера. Эволюция костюма иллюстрирует ключевую особенность китайской культуры — способность к ассимиляции внешних влияний, как это было в периоды Тан и Юань, при сохранении собственной идентичности. Кардинальный перелом произошел в XX в., когда совершился переход от жестко регламентированного традиционного костюма к индивидуальной моде, сформировавшейся под влиянием западных образцов и внутренних социальных преобразований. Результатом этого сложного пути стала современная китайская мода, зародившаяся в конце XX в. как продукт синтеза богатого национального наследия и глобальных трендов.

Во второй главе **«Современная мода Китая (первая четверть XXI века): традиции и новации»** рассматривается уникальный синтез традиционных китайских элементов и современных тенденций в дизайне одежды на примере ведущих китайских домов моды, таких, как «玫瑰坊» («Студия розы»), «盖亚传说» («Легенда о Гее») и «我无可替代» («Я незаменим»).

В параграфе 2.1 **«玫瑰坊» («Студия розы)»** рассматривается творчество выдающегося китайского дизайнера Го Пэй, основательницы одноименного

дома моды, которая стала символом современного возрождения традиционного китайского искусства в моде, и ее работы, такие, как знаменитые коллекции «Грациозный дракон», «Китайская невеста» и «Восточный дворец».

В коллекции **«Грациозный дракон»** в одной из работ есть два стоящих дракона на горизонтальной юбке, и это платье пришло из традиций сахарной живописи. В этом дизайне Го Пэй применила сахарную роспись, традиционную форму китайского народного искусства, в которой используют горячий жидкий сахар для создания фигурок на мраморной или металлической поверхности.

«Китайская невеста» – это коллекция свадебных платьев. В ней Го Пэй отражает элементы традиционной китайской культуры в самых разных аспектах, включая дизайн (стоячий воротник, рукав парадной одежды и двубортная пола – все это характерно для традиционных китайских платьев и имеет уникальный восточный колорит), выбор ткани (шелк и парча), цветовую палитру (красный, золотой и фиолетовый – все эти цвета часто используются для празднования и благоприятных событий) и мастерство исполнения (инкрустация бисером и ручная вышивка). Эти элементы делают ее свадебные платья не только модными и индивидуальными, но и полными традиционного культурного колорита и очарования.

Коллекция «Восточный дворец» сочетает в себе торжественность и элегантность древней королевской власти с современной модой, демонстрируя уникальный стиль. В цветовой гамме Го Пэй использует такие оттенки, как золотой, нефритовый и кораллово-красный, полные королевского темперамента, что делает всю коллекцию более благородной и величественной. Го Пэй использует следующие традиционные китайские элементы: традиционные китайские образы (дракон, феникс, благоприятное облако и вода); восточный дворец (Го Пэй черпает вдохновение в подборе цвета, глазури и других украшениях Запретного города, используя красный, синий и золотой цвета в одежде, чтобы показать сильный китайский стиль); элемент «фонари» (фонарь тоже является традиционным образом, символизирующим Китай).

Го Пэй не только сохраняет культурное наследие, но и переосмысливает его, делая актуальным для глобальной аудитории. Ее сотрудничество с мировыми знаменитостями, участие в международных неделях моды и признание со стороны таких изданий, как «Time», подчеркивают значимость её вклада в мировую моду. Философия Го Пэй, основанная на слиянии восточной и западной культур, позволяет ей создавать произведения, которые становятся мостом между традицией и современностью, расширяя границы восприятия китайской культуры в мире.

В параграфе 2.2 **«盖娅传说» («Легенда о Гее»)** исследуется уникальный подход китайского дизайнера Сюн Ин к созданию модного бренда, который гармонично сочетает в себе традиционные китайские элементы с современными тенденциями. Основанный в 2013 г. бренд «Легенда о Гее» воплощает философию единения человека и природы, что отражается в выборе материалов высшего качества, использовании традиционных ремесел и включении культурных символов, таких, как оперные мотивы и живопись тушью. Коллекции бренда, включая «Юаньминъюань», «Расписные стены –

тысяча лет с первого взгляда» и «Оперный ритм – Мечта преходящей о жизни».

Юаньминьюань, как королевский сад династии Цин, был символом великолепия китайской культуры, но, к сожалению, в ходе истории подвергся разрушительному воздействию – это история стала источником названия **коллекции «Юаньминьюань»**. В ней Сюн Ин использовала цветовую гамму, напоминающую бело-синий фарфор и традиционные культурные узоры, такие, как дракон и благоприятное облако. Кроме того, Сюн Ин умело интегрировала архитектурные элементы и ландшафтные особенности Юаньминьюаня в дизайн костюмов. Будь то расположение узоров или выбор мотивов, они словно рассказывают о былой славе и превратностях Юаньминьюаня. Такое сочетание исторических элементов и современной эстетики не только привлекает внимание, но и вызывает у людей глубокие мысли об истории, ее значении и уроках.

В качестве источника вдохновения для дизайна **коллекции «Расписные стены – тысяча лет с первого взгляда»** Сюн Ин погрузилась в художественное великолепие фресок Дуньхуана. Дуньхуанские фрески известны своими огромными масштабами, изысканным мастерством и красочным содержанием и считаются главным компонентом дуньхуанского искусства. Насыщенные цвета, сложные узоры и классические сюжеты на фресках служат источником бесконечного вдохновения для дизайнеров.

Коллекция «Оперный ритм – Мечта преходящей о жизни», которая создана на основе традиционной китайской оперной культуры, демонстрируя колорит и очарование оперы через дизайн одежды. В этой коллекции Сюн Ин умело интегрировала классические элементы оперы, такие, как маски-грим, облачные узоры, водяные рукава в узоры платьев, а благодаря продуманной композиции и сочетанию цветов эти узоры оказывают как визуальное воздействие, так и демонстрируют культурный подтекст. Например, маски на лицах. Развитие маски-грима неотделимо от развития китайской оперы. Она берет свое начало от исторического «заменителя лица». С развитием оперы художники использовали грим и пигменты непосредственно на лице для рисования, что постепенно сформировало Маски-грим. Маски-грим Пекинской оперы постепенно сформировалась как традиция в конце XVIII – начале XIX вв.

Эти коллекции демонстрируют глубокую связь с историей и культурой Китая, одновременно адаптируя их к современной эстетике. Сюн Ин успешно интегрирует западные технологии кроя и дизайна, создавая одежду, которая не только сохраняет традиционный колорит, но и отвечает потребностям современного потребителя. Ее работы получили признание как в Китае, так и на международной арене, подчеркивая роль моды как моста между прошлым и настоящим, Востоком и Западом. Бренд «Легенда о Гее» стал ярким примером того, как традиционная культура может быть актуализирована и представлена в глобальном контексте, вдохновляя новое поколение дизайнеров и ценителей моды.

В параграфе 2.3 «**«我无可替代» («Я незаменим»)**» рассматривается, как Ма Кай продолжает пропагандировать традиционную китайскую культуру, сочетая традиционные элементы с современной эстетикой для создания новых

китайских модных вещей с неповторимым шармом. Его усилия не только привнесли новую энергию в современный дизайн, но и внесли позитивный вклад в наследование и развитие традиционной китайской культуры. Проекты Ма Кая «Весенний сад», «Картина востока, как тень следует за телом» и «Прогулка по саду и прерванный сон» представляют собой уникальные коллекции, в которых достигается синтез глубокого понимания традиционной китайской культуры и современных модных элементов с применением инновационных дизайнерских методов.

В коллекции «Весенний сад» Ма Кай демонстрирует глубокое понимание традиционной китайской культуры: он выбирает такие традиционные узоры, как тень бамбука, дракон и феникс, скопление цветов и сплетение ветвей, и воссоздает их с помощью образного и реалистичного метода, чтобы они обрели новую жизнь в современной одежде. В то же время Ма Кай умело использует традиционные техники (такие, как вышивка и атласная вышивка). Помимо дизайна самой одежды Ма Кай уделяет внимание созданию атмосферы, отражающей красоту традиционной китайской культуры. Для выпуска коллекции «Весеннего сада» он выбрал классический сад Шеньюань в качестве места проведения показа, создав простую и элегантную атмосферу с помощью садового дизайна длинных павильонов и поэтапной смены декораций.

В коллекции «Картина востока, как тень следует за телом» Ма Кай черпает вдохновение для принтов из восточных цветов и символов, таких, как шелк-сырец, тканый узорам, панькуо, узелковый батик и пряжа, которые представлены в широком ассортименте тканей, демонстрируя уникальный колорит восточной эстетики. Дизайнер использовал цветочные мотивы, такие, как бамбук, орхидеи: их вышивают и ткут в виде узоров в различных формах, которые не только обладают естественной красотой, но и символизируют элегантность и стойкость восточных женщин.

Коллекция «Прогулка по саду и прерванный сон» напрямую вдохновлена одноименной главой классической китайской оперы кунцзюй «Пионовая беседка». Эта история любви, полная мифологического колорита и глубокой убежденности, служит богатым источником вдохновения для этой коллекции. В данной коллекции есть следующие особенности: использование светлых цветов (таких, как сиреневый, светло-зеленый и розовый с корнем лотоса) не только создает мечтательную атмосферу, но и повторяет красоту легкости и элегантности в традиционной китайской эстетике. Ма Кай продолжает отдавать предпочтение элегантным материалам – таким, как шелк, бархат, кружево, сетка, парча и т. д. и классическим китайским технологиям (таким, как вышивка шелком), что делает одежду богаче и уникальнее с точки зрения текстуры.

Ма Кай успешно создал уникальную коллекцию одежды, глубоко понимая и отражая сущность традиционной китайской культуры, но одновременно – включая современные элементы моды и инновационные методы дизайна.

В Заключении подводятся итоги исследования: мода и вестиментарная мода демонстрируют высокую степень разнообразия и динамизма в глобальном масштабе. Концепции моды в различных культурах отличаются друг от друга, отражая различия в социальных структурах, исторических традициях, эстетических предпочтениях и уровнях экономического развития. В китайской культуре понятия моды и вестиментарной моды не менее красочны и эволюционировали с течением времени, а одежда стала самым ярким отображением моды. От древних нарядных до современных революционных одежд и современных модных тенденций – китайская вестиментарная мода не только несет в себе глубокое историческое наследие, но и отражает социальные изменения и эволюцию эстетических концепций.

Благодаря глубокому анализу основных культурных элементов традиционной китайской одежды мы не только прослеживаем ее длительное историческое происхождение, но и глубоко раскрываем богатый символический смысл и многочисленные функции этих элементов в социальной жизни, что еще раз подтверждает важное место традиционной китайской культуры одежды в многовековой истории китайской нации. Во-первых, с точки зрения исторического происхождения: на культурные элементы китайской традиционной одежды оказали глубокое влияние древние философские мысли, религиозные верования, социальная система и природная среда. Во-вторых, культурные элементы традиционных китайских одежд несут в себе богатый символический смысл. Такие элементы дизайна, как цвета (белый, черный, красный, синий и желтый) и узоры (дракон, феникс, пион, облако и т. д.) часто имеют далеко идущие значения, отражая понимание древними порядка мироздания, философии жизни, морали и этики. В-третьих, традиционная китайская одежда выполняет множество функций в социальной жизни. Это не только визуальное представление личности, статуса и роли человека, но и носитель социальных норм и моральных представлений. В древние времена существовали строгие иерархические правила ношения одежд, и люди разного статуса, пола и возраста должны были соблюдать соответствующий дресс-код. Кроме того, с начала XX в. под влиянием международных модных тенденций и политики реформы и открытости в современном китайском обществе постепенно появилась высокая мода.

Проведенное исследование, результаты и концептуальные выводы дают возможность увидеть дальнейшую перспективу исследования: тема диссертации привлечет больше ученых из области истории, социологии, культуры, искусства, дизайна одежды и т.д., сформировав междисциплинарную исследовательскую группу для изучения сложных отношений между вестиментарной модой и социальной культурой, национальной идентичностью. В будущих исследованиях больше внимания будет уделяться изучению роли традиционной одежды в формировании основных направлений современной моды в Китае, исследованию значимости национальной одежды в разработке уникальных образцов одежды, сочетающих в себе современные модные направления с использованием элементов моделирования традиционной одежды.

Основные положения диссертационного исследования отражены в публикациях:

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ:

1. Цюйань Юе. Традиции и новации в дизайне Дома моды «Rose Studio» // KANT: Social science & Humanities. – 2024. – №4(20). – С. 57-62; 0,85 п.л.; К3.

2. Цюйань Юе. Влияние национального элемента ципао на современную моду Китая // KANT: Social science & Humanities. – 2025. – №2(22). – С. 57-61; 0,9 п.л.; К3.

3. Цюйань Юе. Китайские традиционные узоры в современной вестиментарной моде Китая // Культура и искусство. – 2025. – № 2. С. 111-122; 0,85 п.л.; К2.

Статьи, опубликованы в других научных изданиях:

4. Цюйань Юе. Видеопоказы мод китайского дизайнера Сюн Ин как медиарепрезентация китайского национального фольклора в современном контексте // Многообразие культур в условиях глобализованного мира и проблемы сохранения культурно-исторического наследия: Материалы Международной научной конференции, Екатеринбург, 18–19 ноября 2022 года. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2022. – С. 175-178; 0,46 п.л.

5. Цюйань Юе. Китайская вестиментарная мода в работах современного дизайнера Сюн Ин как медиарепрезентация китайского национального фольклора // Высшее образование для XXI века. Воспитание: вызовы современности: Материалы восьмой Международной научной конференции, Москва, 124–26 ноября 2022 года. – Москва: Московский гуманитарный университет, 2022. – С. 398-401; 0,23 п.л.

6. Цюйань Юе. Мифологемы Китая в контексте современной культуры и языка / Цюйань Юе, Ян Цун, Ли Синьцы [и др.]. // Управление образованием: теория и практика. – 2022. – Т. 12, № 12. – С. 74-81; 0,38 п.л. / 0,1 п.л.

7. Цюйань Юе. Ценность моды в культуре // Вэнь Юань. – 2022. № 29. – С. 39-41; 0,3 п.л. (на китайском языке).

8. Цюйань Юе. Интернет-культура современного Китая: путь к обновленному обществу / Цюйань Юе, Н. А. Завьялова, Ян Цун [и др.]. // Управление образованием: теория и практика. – 2022. – Т. 12, № 10. – С. 53-59; 0, 5 п.л / 0,15 п.л.

9. Цюйань Юе. Китайская мода как компонент новой медиапарадигмы с конфуцианскими ценностями // Электронные средства массовой информации: вчера, сегодня, завтра: материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 07 апреля 2023 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2023. – С. 56-57; 0,31 п.л.

10. Цюйань Юе. Общество потребления в социокультурном аспекте / Цюйань Юе, Н. А. Завьялова, Ян Цун // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2023. № 1. – С. 82-87; 0,45 п.л.