

Значение таких проектов для культурной жизни Сибирского федерального округа переоценить сложно, ведь подобные мероприятия редко проводятся в современной России. Новое поколение жителей нашей страны должно знать и иметь возможность перенимать творческий опыт художников через понимание специфики изобразительного и декоративного языка искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Сысоева Е. А. Обучение художников декоративно-прикладного искусства проектированию объектов керамики в образовательных учреждениях Сибири XXI века // Наука и образование: современные тренды : коллективная монография. Чебоксары, 2015. Вып. X.
2. Сысоева Е. А. Симпозиумы по художественной керамике в Сибири: традиции и новаторство // Наука, образование и инновации : материалы Международной научно-практ. конф. : в 5 ч. Уфа, 2015.
3. Краснова Е. А., Сысоева Е. А. Симпозиумы по художественной керамике в Сибири — демонстрация лучших достижений современного декоративного искусства // Новое слово в науке: перспективы развития : материалы VII Международной научно-практ. конф. : в 2 т. Чебоксары, 2016. Т. 1.

УДК 7067

К. С. Ганова (Барнаул)

Научный руководитель — К. А. Мелехова

КАТЕГОРИЙ «ВАБИ» И «САБИ» В ИСКУССТВЕ ЯПОНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУКЛЫ КОКЭСИ

Рассматриваются эстетические категории «ваби» и «саби», наиболее ярко отразившие этноспецифику культуры и повлиявшие на формирование особого отношения японцев к природе, художественным традициям, быту, искусству. Выявляются особенности принципа «ваби» и «саби», нашедшего отражение в искусстве традиционной куклы кокэси.

Ключевые слова: ваби, саби, эстетика, кокэси, матрешка, история.

K. S. Ganova, scientific adviser – K. A. Melekhova, Altai state university (Barnaul)

CATEGORIES “VABI” AND “SABI” IN ART OF THE JAPANESE TRADITIONAL DOLL OF THE KOKESA

In article is considered the esthetic categories of “vaba” and Saba which are most brightly reflected ethnospecifics of culture and influenced formation of the special attitude of Japanese to the nature, art traditions, life, art. Come to light to feature of the principle of “vaba” and Saba which has found reflection in art of a traditional doll of a kokesa.

Keywords: Vab, Saba, esthetics, kokes, nested doll, history.

Эстетические категории «ваби» и «саби», на развитие которых повлияли синтоизм, буддизм, дзен-буддизм, наиболее ярко отразили этноспецифику культуры и повлияли на формирование особого отношения японцев к природе, художественным традициям, быту, искусству [1].

«Ваби» — эстетика простого, безыскусного, лишённого всякой манерности и эффекта. Это красота несовершенного и асимметричного, того, что можно назвать «неизящным», того, что имеет строгие, резко очерченные формы. «Ваби» — это также и особое состояние духа, когда человек не тяготится своим одиночеством и бедностью, не испытывает сожаления от обладания малым и, следуя пути просветления, в конце концов достигает наивысшего состояния сознания — состояния отрешённости. В своей первоначальной, старой форме оно выражало категории одиночества и печали, но применительно к хайку или садо сулило покой, освобождение, чистоту помыслов [2]. Данные категории и сегодня определяет важнейшую суть многих традиционных видов искусств Японии — форма и декор керамических изделий зачастую имеет скромные цвета и простые очертания; структура японских стихов проста и незатейлива, оформление садово-парковых зон безупречно и гармонично, но и те, и другие воплощают простоту и элегантную красоту [1].

Принцип «ваби» и «саби» отразился в искусстве коке́си, проявился через простоту, изящность, незамысловатость и глубокую семантику. Философия коке́си — достижение целостности и гармонично-

сти через формообразование и специфику эстетического решения. И эта философия сделала кокэси одним из национальных видов искусства Японии. Кокэси (яп. 小芥子) — японская деревянная кукла, покрытая росписью. Состоит из двух главных частей: туловища и головы. Туловище цилиндрической формы, без ног и рук, а голова большая и круглая. Роспись на туловище имитирует кимоно, а также в качестве декора используют традиционные японские мотивы. Самые популярные цвета — красный, желтый, зеленый, черный.

Форма головы и выражение лица, всегда отражающие национальные черты японцев, эстетический идеал: дугообразные брови, узкий разрез глаз, прямые черные волосы. Использование определенных геометрических форм, цвета и орнамента в изготовлении кокэси не случайно. Каждая отдельная деталь имела свою символику или значение. Цилиндрические и овальные формы, которые преобладали у традиционных кукол, обозначали всё ту же простоту, строгость, незатейливость, в которых отразились эстетические категории «ваби» и «саби».

В Японии круг или шар — это символ Небес, квадрат или цилиндр — символ Земли. Соединение двух этих геометрических фигур символизирует союз Неба и Земли, как и соединения энергий Инь и Ян. Следовательно, возвращение к изначальному понятию простоты в единстве. И если в самурайской культуре трапециевидный шлем имел символику горы Фудзиямы, то цилиндрическая форма куклы указывала на некий путь просветления, истины, справедливости, мудрости, что, несомненно, связано с происхождением кукол. В буддизме круг символизирует колесо сансары (круговорот рождения и смерти). У круга нет ни начала, ни конца, ни ориентировки, ни направления, поэтому он ассоциируется и с бесконечностью и в то же время с завершённостью и помогает оградиться от злых духов, что и является одной из функций кокэси [3].

Круглые или мягко округлые формы несут ощущение спокойствия, постоянства, завершенности. Поэтому они так часто встречаются в японском искусстве. Например, полусферы стриженных кустов — символ гор. Круглые окна чайных домиков, беседок и других сооружений символизируют Луну.

Изгибы туловища кокэси, росписи веток бамбука и сакуры, цветов хризантемы, украшающие кукол, рассказывают о традициях той или иной местности, в которых они изготовлялась. Цвета одежды на кимано кукол олицетворяли стихии, а рисунки и орнаменты — времена года и природные явления. Обычно стихии Огня соответствовал красный цвет. Стихии Металла — белый, стихии Воды — чёр-

ный, стихии Дерева — зелёный. Одежда жёлтого цвета (цвет Земли) долгое время была привилегией только императора, следовательно, куклы, обличенные в этот цвет, ценились больше [3]. Лето и весну символизировали орнаменты цветов вишни, пионов и другие яркие узоры. Осень же ассоциируется у японцев с листьями японского клена или цветком хризантемы. Слива — зиму. Изображение бабочки говорило о пожелании счастья, сосна была символом долголетия. Птицы, летающие на цветы, намекали на близкие отношения.

Денто — традиционные кокэси — очень просты по форме. У первых кукол было не раскрашено тело и голова, фон был пустым, в чем и воплотился принцип «ваби» и «саби» — «пустоты» «дао» через пространство. Неудивительно, что они высоко ценятся в Японии, так как отражают приверженность жителей страны к утонченности и скромности. Существуют авторские кокэси, где можно видеть и разнообразие формы, пластики размера, росписи, фактуры, текстуры, цвета и декора. Такие кокэси наиболее популярны в современном мире [4].

Образ куклы в ярком кимано стал массово тиражироваться начиная с 1945 г. — от коллекционных виниловых и полиуретановых кукол до самых разнообразных принтов на ткани [5]. Изображения и сами объемные фигурки кокэси можно увидеть — на канцтоварах, наклейках, модных аксессуарах, одежде, пуговицах. Причем такая популярность есть не только в Японии, но и в Италии: фирма PUPA выпустила мини-коллекцию наборов PUPA Kokeshi.

В сегодняшней Японии кокэси — это символ национальной культуры, голос из славного прошлого, предмет эстетики и просто популярный сувенир. Японские куклы кокэси принято дарить в знак дружбы, любви или симпатии. Японцы считают, что кокэси приносит счастье, богатство и гармонию в дом, а также защищает от злых сил. Востребованность кокэси на западе проявляется в создании кокэси-женихов, кокэси-персонажей «Звездных войн», серии пяти одноименных ароматов, которые символизируют пять традиционных азиатских качеств: любовь, удача, дружба, красота, сила.

Популярность кокэси есть не только в Европе и Японии, но и в нашей стране и даже регионе. Выпускница факультета искусств Екатерина Сидорова занимается изготовлением кукол кокэси, проводит свои мастер-классы и выставки. В Музее культуры Алтая (ГМИЛИК) прошла выставка предметов декоративно-прикладного искусства и традиционной бытовой культуры Японии из коллекции новосибирского отделения Всероссийского общества «Россия — Япония» —

«Путешествие в Японию», где в представленных экспозициях были сами куклы кокэси, как традиционные, так и авторские.

Японцы считают, что в любом произведении искусства, особенно важным должно быть идущее от творения, будь то картина, песня, стихотворение или кукла — ощущение вселенной, ощущение звука, ощущение момента и детали. Такое, особо тонкое ощущение, эти неслышные звуки в японском искусстве должны чувствоваться зрителем, слушателем. Именно тогда может прийти проникновение и в смысл и суть понятий «ваби» — «саби», и в осознание особой роли даже самого незначительного предмета во времени и в пространстве.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ганова К. С. Критерии художественности в японском искусстве через эстетические категории «ваби» и «саби» // Ломоносовские чтения на Алтае. Барнаул, 2015.
2. Генис А. Пейзажи. СПб., 2002.
3. Мещеряков А. Н. Книга японских символов. М., 2003.
4. Григорьева Т. Японская художественная традиция. М., 1979.
5. Иэнага С. История японской культуры. М., 1972.
6. Новейший культурологический словарь. Ростов н/Д, 2010.

УДК 74. 745

А. В. Козлова (Барнаул)

Научный руководитель — Л. В. Шокорова

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ РЫНКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Представлен анализ характера изделий народной художественной культуры Алтайского края в новых социально-экономических условиях. Автор статьи использовал в своём исследовании описательный, искусствоведческий методы, метод сравнительного анализа.

Ключевые слова: региональные традиции, народное творчество Алтай, самодельные мастера, ассортимент изделий.