

2. Asalkhanova M. V. Collage: history and modern education // the Tsarskoye Selo readings. – 2010. – Vol. 1. № XIV.

3. Sabila N. I. Suprematist method of designing ornamental compositions in the training of designers // Proceedings of the Samara scientific center, Russian Academy of Sciences. 2009. Т. 11, № 4/1.

4. Wexler A. K. Collage as a method of creative work in the system of University training of the artist-teacher Society. Environment. Development (Terra Humana). 2010. №. 4.

5. Androsova E. M. Fundamentals of artistic design, suit: proc. manual .Chelyabinsk, 2004.

6. Arkhipova N. Evolution of art-graphic illustrations of the language of the fashion magazines.... K. D. M., 2011.

7. Turlyun L. N. The collage computer art// world of science, culture and education. 2011. No2.

УДК 7.646 (520)

П. А. Чудинова (Барнаул)

Научный руководитель К.А. Мелехова (Барнаул)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯПОНСКОГО КИМОНО ГЕЙШИ В КОЛЛЕКЦИИ ПОДИУМНОЙ ОДЕЖДЫ «ХАНАМИ»

Представлены особенности японской художественной традиции, значение и влияние культуры гейш в историческом контексте. Проанализирован костюм гейши, выявлены его характерные признаки. Исследованы коллекции одежды модных дизайнеров, а также особенности стилизации японского костюма. Представлено описание коллекции женской подиумной одежды «Ханами», созданной на основе изученного материала.

Ключевые слова: Япония, гейша, японский костюм, коллекция одежды, модный дизайн, стилизация японского костюма.

P. A. Chudinova, student of the Altai state University (Barnaul, Russia)

Scientific supervisor K. A. Melehova, associate Professor of history of domestic and foreign art of the Altai State University (Barnaul)

This article presents the features of the Japanese artistic tradition, the significance and influence of geisha culture in the historical context. The costume of a geisha, his characteristic features, is also considered. The collections of fashion designers' clothes are analyzed, features of stylization of the Japanese costume are revealed. Also, the description of the collection of female catwalks "Khanami", created on the basis of the studied material, is presented.

Keywords: Japan, geisha, Japanese costume, collection of clothes, fashion design, stylization of Japanese costume.

Сохранение культурных традиций – одна из важнейших задач современного мира. В традиционных культурах Востока эта проблема видится наиболее отчетливо, в отличие от Запада. Вопросам сохранения и популяризации культурного наследия уделяется там большее внимание. Современная культура Японии демонстрирует, насколько глубоко древние традиции могут вписаться в современное общество. Одним из примеров этого явления стало возрождение культуры гейши, которая уходит своими корнями в Средневековье. Именно в образе, культуре поведения, костюме гейши отразились наиболее яркие черты традиционного уклада жизни японцев, философия бытия и эстетические категории.

Культура гейш возникла в XVII в. Считается, что первыми гейшами были актеры театра Кабуки, которые обладали актерским мастерством, талантами игры на музыкальных инструментах, а в XVIII–XIX вв. стали эталонами стиля. По другой версии прародителями гейш стали «ширабёши» – танцовщицы в мужских костюмах.

Эволюцию традиционной культуры Японии можно проследить по меняющемуся образу гейш. Расцвет искусства гейш пришелся на 1860-е гг., когда те стали источниками вдохновения для писателей и музыкантов.

Необходимо отметить такое явление как укиё-э – направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие с периода Эдо (1600–1868). Особым жанром в искусстве укиё-э является бидзин-га – изображение красавиц. Зачастую на этих работах изображались гейши. Практически все мастера укиё-э создавали картины в жанре бидзин-га, бывшие одной из центральных тем этого направления японского искусства.

Костюм японской гейши не раз становился источником вдохновения для дизайнеров модных коллекций. Первым кутюрье, который обратился к восточному стилю, стал Поль Пуаре.

Первым же японским дизайнером, обратившимся к теме традиционного японского костюма, стал Такада Кензо. В дальнейшем многие дизай-

неры работали с этой темой, поскольку она покорила их своей уникальностью и самобытностью, среди них Руди Гернрейх, Диор, Gucci, Hermes, Alexander McQueen и многие другие.

Помимо Кензо, в мире моды известны имена таких японских модельеров, как Ханаэ Мори, Йоджи Ямамото, Иссей Мияке и Рэй Кавакубо. Каждого из них отличает уникальный творческий метод и подход к моде.

Источники исследования

1. Этнографическая работа Эрнеста фон Гессе-Вартега «Япония и японцы. Жизнь, нравы и обычаи современной Японии», написанная в 1902 г.
2. Мемуарные работы Минеко Ивасаки «Путешествие гейши» и «Настоящие мемуары гейши» представляют собой описание жизни Минеко Ивасаки, которая сама выросла в окия (доме, где воспитываются гейши).
3. Мемуары Кихару Накамура «Исповедь гейши» дают возможность более глубоко изучить этнокультурную психологию и социальные аспекты профессии гейши.
4. Книга Лизы Дэлби «Гейша» содержит интереснейшие сведения о культуре и традициях Японии, прежде всего о современном положении института гейш.
5. К изобразительной группе источников относятся фотографии XIX в. из архивного фонда Государственного музея Востока.

На основе анализа источников мы поставили цель выявить особенности костюма гейши, создать коллекцию подиумной одежды «Ханами», а также решить следующие задачи: выделить особенность японской художественной традиции; рассмотреть культуру гейш в историческом контексте; исследовать эстетику костюма гейши; изучить коллекции дизайнеров с использованием костюма гейши в качестве источника вдохновения; на основе исследованного материала создать модель женской подиумной одежды.

Объект исследования – особенности формирования и развития культуры гейши в японской культуре, предмет – стилеобразование и декоративные компоненты в костюме.

Первоначально японцы не имели собственной живописи, а потому заимствовали уже выработанную технику изображения на шелке и бумаге с континента (Китай) – период Асука (538–710). Постепенно приемы совершенствовались, а в изображениях стали появляться специфические японские черты, опирающиеся на традиции синтоизма [1, с. 63].

В связи с распространением буддизма конце XVI – начале XVII в. религиозное искусство опиралось на иконографический канон, сложивший-

ся за пределами Японии. Светская культура XVI в. ориентирована на реальность, быт и этнические особенности народа. В этом источник ее национальной самобытности, начавшей так отчетливо проявляться именно с этого времени [2, с. 6].

В живописи периода Токугава (XVII–XIX вв.) намечилось сразу три тенденции развития: заимствование китайских приемов и тематики, возрождение исконно японских образцов и, на более позднем этапе, следование европейской манере. Однако в любом из этапов периода Токугава синтоизм оказывал значительное влияние на формирование художественной традиции Японии, затронув все сферы творчества. Городское население изобрело новый жанр живописи, избравший предметом изображения исключительно сцены из жизни купцов и ремесленников. Этот жанр получил название «укиё-э» – «искусство быстротекущего мира» [3, с. 207–208]. Возникновение этого жанра связывают с именами двух великих художников: Хисикава Моронобу и Судзуки Харунобу. Для изображения они избирали красавиц-гейш и дочерей влиятельных семейств городской знати. Гравюры этого вида получили название «бидзин-га».

Чувство красоты, характерное для японцев, выражено в таких концепциях, как «мияби» (утонченное изящество), «моно но аваре» (пафос природы), «ваби» (спокойный вкус) и «саби» (элегантная простота), предполагает мир эстетической и эмоциональной гармонии [2, с. 5]. Отражением основных принципов красоты по-японски стала гейша – «гейся» (芸(гэй) – талант, 者(ся) – человек). Этим термином в Киото обозначали людей искусства: музыкантов, танцоров и актеров. С развитием городской культуры, с усилением стремления знати к роскоши появляются женщины-искусницы, в совершенстве владеющие искусством развлекать собеседника. В их обязанности входило ведение официальных и полуофициальных вечеринок, развлечение гостей танцами, пением, игрой на музыкальных инструментах, а также тонкой и остроумной беседой.

Как правило, гейшами становились девочки из бедных семей, проданные своими родителями тому или иному дому гейш — окейе, но случалось, что у гейши рождалась девочка, которая шла по стопам своей матери: тогда обучение начиналось с трехлетнего возраста. Начинаящая гейша называлась «майко», что значит «ученица». С этих пор юная гейша обучалась различного рода предметам, таким как танцы, игра на музыкальном инструменте, чайная церемония и т.д.

Достигнув определенного уровня в искусствах, девочка была готова начать профессиональную карьеру. Вначале ее везде сопровождала старшая сестра, знакомившая ее со своими клиентами, владельцами чайных домов, парикмахерами, продавцами косметики и галантереи и др., и раз-

ными способами способствовала развитию ее карьеры. От того, как пройдет дебют, в значительной мере зависело то, как сложится карьера молодой гейши.

Набравшись опыта, майко становилась полноправной гейшей, но отношения со своей сестрой сохраняла до конца жизни. Гейши тратили очень много денег на поддержание своего внешнего вида – дорогие кимоно, изысканные канзаси, обувь и многое другое. Гейши творили красоту своим присутствием, и именно поэтому их так высоко ценили [1, с. 103]. Особое положение гейши подчеркивается ее нарядами, ее макияжем, напоминающим театральную маску, ее прической, ее неестественной манерой ходить и т. п.

Институт гейш ценится в Японии и по сей день и, очевидно, сохранится на долгие времена. Как и в прошлые времена, гейши живут в специальных городских кварталах и проходят те же этапы обучения мастерству, что и их предшественницы.

Говоря о японском костюме, необходимо отметить, что пространство – философия костюма, и понятие «дао» как глубинный фундамент всего сущего является определяющим, поскольку через костюм происходит слияние макрокосма и микрокосма. В геометрическом эквиваленте японское кимоно представляет собой трапецию и накинутый сверху прямоугольник, что значит: трапеция символизирует гору Фудзи, которая почитается японцами, а прямоугольник – небесное пространство.

Основу традиционного японского костюма составляет плечевая одежда туникообразного покроя типа халата, которая подразделяется на нательную и верхнюю и имеет две разновидности, представленные распашным или запашным кроем.

Нательная женская одежда поясного вида – футано и косимаки. Футано – это короткая, до коленей, несшитая юбка из отбеленной хлопчатобумажной ткани. Косимаки – длинная несшитая юбка. Нательная плечевая одежда женщин, выполняющая роль верхней рубашки, – хададзюбан, или дзюбан. Нагадзюбан – длинная нательная одежда, по крою аналогичная кимоно (Т-образный халат). Нагадзюбан имеет прямой или слегка зауженный силуэт и широкие рукава. Нагадзюбан носят в холодное время года поверх хададзюбана в том случае, если не надевают косимаки. Его подпоясывают матерчатым поясом – датэмаки. Основные виды верхней одежды для женщин – кимоно и хаори (короткая распашная куртка типа халата, надеваемая поверх кимоно). Отличительным признаком женского кимоно являются не зашитые в области подмышки рукава и проймы.

Кимоно подпоясывается поясом – оби. Он является главным украшением женской одежды и выполняется из дорогих тканей ярких и светлых тонов.

Костюм гейши отличается особой яркостью и дороговизной. Ни одна молодая гейша не могла себе позволить иметь шелковое кимоно в личной собственности, поэтому в роли собственника всегда выступала окийя. Стоит отметить, что костюм гейши, помимо традиционных элементов, обладает и своими профессиональными деталями. Например, длинное хикидзури — кимоно для танцев.

Цвет в костюме имеет огромное значение, особенно в Японии — стране символов, знаков и ритуалов. Коричневый цвет вошел в моду благодаря театру Кабуки. Фиолетовый цвет связан с культурой самураев. Крайне почитаем насыщенный темный красный — он спасает от злых сил, болезней, бед и несчастий, символизирует любовь. Небо и море, высоту и глубину означает синий «индиго». В Японии черный цвет — это цвет радости. Белый цвет — посвящение в «новую» загробную жизнь; цвет скорби. Желтый цвет — цвет золота, символ солнца и божественной власти. Зеленый часто символизирует непрерывность и бессмертие.

Положение декоративных элементов имеет огромное значение, поскольку пространство костюма — это философия. Декор может располагаться непосредственно на самом кимоно, также может декорироваться и пояс «оби». Узор на ткани выстраивается в форме S или Z, что придает динамичность рисунку и форме в целом. Распространены мотивы бабочек, птиц, большие цветы и листья [3, с. 205].

Гейши носили гэта — деревянные туфли-подставки, похожие на скамеечки, майко — копури «окобо» на большой танкетке.

При анализе модельного ряда современного японского костюма были выявлены следующие особенности. Формообразование силуэта: максимальное наполнение в плечевом поясе; уплощение формы груди; акцентированное прилегание в области бедер. Активно используются горизонтальные членения. Линия плеч: покатая; расширенная. Покрой рукава: рубашечный, цельновыкроенный, реглан [4, с. 144].

Для создания новых моделей одежды по японским мотивам возможно использование следующих вариантов: сохранение формы костюма в целом; соблюдение принципов взаимосвязи костюма с фигурой на конкретных опорных участках фигуры. Причем оба варианта будут соответствовать японской тематике (<http://www.jp-club.ru/osobennosti-yaponskogo-stilya-v-dizjne-odezhdy/>). Современные японские дизайнеры предпочитают второй вариант стилизации костюма, однако не забывают и о собственных инновациях в данной сфере. Йоджи Ямомото и Рэй Кавакубо часто прибегают к асимметричному крою. Иссей Мияке и Такада Кензо предпочитают в своих работах смешивать восточные и европейские тенденции, играя с сочетаниями принтов. Также Мияке приме-

няет технику «оригами». Ханаэ Мори использует в своих работах метод накладки. Ее наряды элегантны, в них часто находят применение традиционный японский орнамент.

Первым западным кутюрье, который обратился к восточному стилю, стал Поль Пуаре. Он ввел в моду костюмы, напоминающие восточные наряды. В 1960-х гг. Руди Гернрейх придумал кимоно, которое выполнено из трикотажного полотна. Модный дом Диор в 2007 г. выпустил коллекцию, посвященную теме гейш. Модели были изготовлены из вручную расшитого шелка и атласа. В 2015 г. к теме японского костюма обратилось еще большее количество модных дизайнеров. Наиболее характерными признаками проявления японского стиля можно считать смещение линии плеча, расширенный рукав, акцент на талии; расширение плечевого пояса, заужение низа изделия, сочетание воротник-планка и запах, Х-образный силуэт.

Опираясь на эти сведения и современные модные тенденции, нами была создана коллекция «Ханами». Ханами – японская национальная традиция любования цветами, вид которой и стал источником вдохновения для создания палитры (сакураиро, гундзёиро (цвет ультрамарина), наноханата (коричневый оттенок цветов рапса), широ (белый)).

Таким образом, было выявлено, что религиозный компонент повлиял на формирование японской художественной традиции, в частности, развития жанра укие-э и его ответвления – бидзин-га. Концепции «мияби» (утонченное изящество), «моно но аваре» (пафос природы), «ваби» (спокойный вкус) и «саби» (элегантная простота) способствовали формированию истинно японского стиля как в искусстве, так и в социальной жизни, яркий тому пример – феномен гейши. Было выявлено, что гейша – это человек искусства, утонченный и образованный, способный не только обслуживать клиентов, но и поддерживать разговоры на различные темы. Костюм гейши соответствует классическому женскому японскому костюму, однако существуют определенные дополнения, такие как длинное хикизури, высокие гэта.

Также в ходе исследования были проанализированы коллекции модных дизайнеров, которые неоднократно использовали тематику японского костюма, костюма гейши в частности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гаджиева Е.А. Страна восходящего солнца : история и культура Японии. Ростов-на-Д., 2006.
2. Николаева Н.С. Художественная культура Японии XVI столетия. М., 1986.

3. Мелехова К.А., Чудинова П.А. Семантика японского театрального костюма // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. Вып. 11. Барнаул, 2014.

4. Тревер-Спенсер С., Заман З. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды. М., 2008.

BIBLIOGRAPHY

1. Hajiyev, E. A. the land of the rising sun : the history and culture of Japan. Rostov-on-don, 2006.

2. Nikolaeva N. With. Artistic culture of Japan in the XVI century. Moscow, 1986.

3. Melehova K. A., Chudinov A.P. Semantics of Japanese theatrical costume // Works of young scientists of the Altai state University. Vol. 11. Barnaul, 2014.

4. Trever- Spencer S., Zaman Z. Directory of designer shapes and styles of clothes. Moscow, 2008.