

ЯПОНСКИЙ КОСТЮМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

М.И. Алибекова, канд. техн. наук, доцент

А.Ю. Сидоренко, магистр

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

(Россия, г. Москва)

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10857

Аннотация. Анализ современных модных тенденций и изучение коллекций известных модных домов и дизайнеров одежды установил актуальность японской тематики при создании женской одежды. Исследование семиотики цвета Японии представило ясное представление о возможности применения определенных цветов в разрабатываемых коллекциях для наиболее полного отражения духа страны восходящего Солнца в современной нарядной женской одежде.

Ключевые слова: народный, национальный, современный, костюм, одежда.

На индустрию моды в настоящее время огромное влияние оказывают такие японские дизайнеры, как Р. Кавакубо, Й. Ямамото и И. Мияке. Они ворвались в мир парижской моды в начале 1980-х и быстро изменили традиционное представление людей о том, какой должна быть одежда. Мияке выбрал путь экспериментов и новых технологий. Его концепция заключалась в экономичном использова-

нии куска ткани, минимуме вырезов, и простом принципе ношения.

Мияке в 1993 году внедрил в производство линию одежды Pleats Please, состоящую только из высокотехнологичной синтетической ткани с нанесением запатентованной перманентной плиссировки (рис. 1а). Эти вещи, удобные в носке, садящиеся на любой размер и не требующие глаженья, до сих пор остаются бестселлерами марки Issey Miyake [1].

Рис. 1. а – Issey Miyake resort 2016; б – Рэй Кавакубо Осень/Зима 2017/2018

Совсем по-другому видели моду другие модные японские дизайнеры одежды – Р. Кавакубо (рис. 1б) и Й. Ямамото (рис. 2а), которые отталкивались от традиционных костюмов прошлого. Их монохромные, рваные, лишённые всякого декора одеяния рождали новое для западного человека чувство «отсутствия одежды». Дизайнеры чрезвычайно свободно обра-

щались с тканями, скручивая их, застирывая, распуская петли, сшивая швами наружу, украшая пирсингом и играя с новыми пропорциями. Их излюбленные приемы деконструкции, когда вещь кажется распадающейся на части, сшитой из тканей разных фактур, и засилье черного цвета оказали неожиданное и мощное влияние на европейцев.

Рис. 2. а – Й. Ямамото Весна-Лето 2018 / Ready-to-Wear; б – Armani Prive Couture Fall 2011; в – V. Yudashkin весна-лето-2019

Огромное влияние оказала культура страны восходящего Солнца на творчество иностранных дизайнеров. Например, Д. Армани часто обращается в своих творениях к теме Востока. Итальянский модельер создал кутюрную коллекцию, посвященную культуре и традициям Японии. Д. Армани сделал колоритную и яркую коллекцию, воплотив в ней такие уникальные детали японской культуры, как традиционные зонтики, цветущая вишня и оригами. Классическим японским кимоно модельер предпочел изысканные платья и брючные костюмы из таких материалов, как шелк и бархат. Прекрасным акцентом такого образа по версии дизайнера может стать небольшой клатч или сумочка на изящной цепочке (рис. 2б).

В. Юдашкин в своей коллекции сезона весна-лето – 2019 представил коллекцию в светлых тонах, основными темами которой стали культура Японии и красота японского сада. Модельер включил в коллекцию летящие платья из шелка светлых оттенков и «расписные» платья, выполненные в технике аппликации по сетке (рис. 2в).

Анализ современных модных тенденций даёт нам ясное представление о том, что использование японской тематики в создании коллекции является крайне актуальной темой. Многие модные дизайнеры черпают вдохновение в истории страны восходящего Солнца. Японский национальный образ видится многим людям нашего времени как роскошно оформленное

облачение. Дамские кимоно стали эмблемой утонченности и эстетизма японского традиционного костюма. Стоит заметить, что кимоно в том облике, который популярен сейчас, было сформировано только в начале 20 века. Путь становления японской одежды довольно увлекателен. На всем пути формирования на нее воздействовали множество моментов: климат, традиции, прогрессивные нововведения. На рубеже становления форма и конфигурация японского костюма были простыми и далекими от нынешних. Впрочем, как раз за это время установились две детали, которые прошли сквозь века до сегодняшних дней: простой крой, не соответствующий форме тела, а также идентичная форма наряда как для женщин, так и для мужчин.

Эпоха Хэйан (VIII – XII вв.) характеризуется появлением образа «кокуфу» – «японский стиль». Японский костюм проявился в очень большой многослойности, вызванной по нескольким причинам: религиозными обычаями, высоким положением знати и поиском уникальности в области традиционных принципов эстетики. Все люди испытывали желание выглядеть утонченно и изысканно. Результатом данного периода в культуре Японии явилось возникновение уникального образа – халата «косодэ» с узкими рукавами. Простолюдины надевали его в качестве верхней одежды, а богатые люди – в качестве нижнего слоя [2]. После передачи власти военным и появления института сёгуната в XII в. было обусловлено появление воен-

ного костюма, как ведущего атрибута класса самураев. Японцы обязаны военному костюму появлением большого количества новых элементов одежды, используемых и поныне: носки «таби», кофта «хаори» (рис. 3а), пояс-шнур, перчатки и т.д.

Междоусобные войны способствовали быстрому распространению информации

между различными участками страны, из-за чего одежда из различных регионов распространилась по всей Японии. Приход к власти самураев способствовал быстрой демократизации культуры. Самураями был введен в моду мужественный образ, и штаны «хакама» (рис. 3б) стали его обязательной частью [3].

Рис. 3. а – Хаори; б – Хакама; в – Кимоно; г – Хомоноги

С этого момента мужской костюм очень отличается от дамского, его окрас и украшения стали сдержаннее. Более того, лишь с этого момента действительно начали цениться оригинальность и уникальность собственного образа. В итоге длительного естественного отбора, под воздействием климата и социума, женщинами военного сословия был создан новый тип одежды. Они преобразили косодэ и начали надевать его как верхний костюм.

Косодэ представляло собой гораздо более удобный вариант одежды, чем прежде, поэтому японская элита, оценив инновации в костюме, стала активно перенимать данный стиль. К XVII в. халат с узкими рукавами стал основным видом одежды как у женщин, так и мужчин. Пришло время косодэ, и в дальнейшем мода развивалась, поставив в центр именно его. Косодэ был прост по своей форме, однако это компенсировалось большим количеством декоративных элементов [3].

Большую роль в становлении национального японского костюма сыграл традиционный театр Кабуки. Актеры приспособивали ежедневную одежду для своих нужд, а простолюдины после заимствовали эти новшества. Как пример, под влиянием актеров, исполняющих женские роли, пояс начали делать очень широким и

располагать выше линии талии, благодаря чему фигура выглядела стройнее [4].

Жители страны восходящего Солнца познакомились с культурой западных стран в середине XVI в. и на протяжении многих столетий она воздействовала на становление японского образа. Лишь с того момента, как европейская одежда была принята как официальная в XIX в., классический костюм начал осознаваться жителями Японии как национальный. На рубеже XIX и XX веков начал формироваться тот вид кимоно, который сейчас мир знает как японский национальный костюм. Впрочем, тогда он еще не был так формализован и его формы были менее жесткими. Наиболее важным отличием женского костюма начала XX в. от современного заключалось в том, что он был более многослойным. Как правило, вниз друг на друга надевали несколько контрастных по цвету кимоно, к которым подшивали воротники из узорчатых материалов. Одежду на каждый день и праздничную продавали в наборах из 2-х, 3-х или более слоев, подходящих друг к другу по цвету, – только данный комплект мог называться «кимоно» (рис. 3в).

С течением времени уходили внешние различия костюма бедных и богатых людей. Отличия одного костюма от другого теперь исходило из его назначения. Одеж-

да стала делиться на два уровня по официальности: одежда для дома из простых материалов и праздничная из шелка с росписью и гербами. В начале XX в. появляется выходной нарядный ансамбль кимоно «хомонги» (рис. 3г), получивший широкое распространение, так как подходил для большинства моментов, когда женщине необходимо было куда-либо выйти [5].

Кимоно – это система, соединяющая в себе визуальные декоративные образы и смысловую нагрузку. Можно сказать, что кимоно умеет говорить. От кимоно человек может узнать о значимых событиях в истории, людях и многом другом. Существует несколько критериев при выборе кимоно – благоприятное значение, сезонность и соответствие моменту. Эти и иные основы сформировались испокон веков, но они и в наше время считаются основой дизайна национального костюма [6].

Таким образом, проведя исследования и анализ формирования традиционного японского костюма, были выявлены основные формообразующие черты образа, имеющие возможность применения в коллекции. Семантика цвета в народном костюме является одной из неизменных составляющих культуры, с помощью которой передаётся информация. Понимание цветовой символики определенной страны помогает яснее понимать ее менталитет, традиции, культуру, а также хорошо выстраивать деловые отношения [7]. Большинство явлений в японской культуре невозможно понять без учета семиотики цвета. Цвет является символом и способом передачи ведущих основ культуры, заключает информацию об уникальности исторического и культурного развития японцев, взаимодействии традиций, характерных культуре данного народа, особенностях видения и восприятия находящейся вокруг природы и реальности, а помимо этого и в системе ассоциаций и нравственно-эстетических ценностей, сформировавшихся в Японии [8]. Основными цветами в японской культуре являются белый, черный и красный. Красный означает «цвет утреннего неба», белый – «цвет неба после рассвета», а черный – «цвет ночного неба». В поднебесной основными цветами

являлись: синий, красный, черный, желтый и белый. Спустя некоторое время фиолетовый цвет вошел в ранговую систему японского двора и стал обязательной частью костюма для аристократов. Таким образом, в Японии была образована система из шести основных цветов: белого, красного, черного, синего, желтого и фиолетового.

Анализируя мотивы народного костюма Японии, можно заметить, что большинство узоров были взяты из китайской культуры совместно с их смысловым значением [9]. Любой орнамент был обязан иметь также подходящим лексическим выражением. Традиции относить цвет и орнамент к определенному сезону сложились в IX-XIV вв., когда происходило становление исключительно японской системы декора. В данный период времени узорам придавались другие значения, соответствующие традициями Японии. «Японизация» орнамента заключалась также в том, что в качестве мотивов начали использовать предметы из повседневной жизни, элементы флоры и фауны – сакура, хризантемы, клены, бабочки, мостики, зонты, веер и т.д., – которые изображали очень реалистично. Орнамент, используемый в костюме, должен был немного предварять сезон, которому он предназначался. Например, надеть кимоно с хризантемами, когда они в самом цвету, считалось неподобающим [10].

Итак, в ходе проведенного анализа современных модных тенденций и изучения коллекций известных модных домов и дизайнеров одежды установлена актуальность японской тематики при создании женской одежды. Также можно утверждать, что орнамент в Японии является одним из ключевых элементов, передающих определенный смысл. Орнамент отражает культуру данной страны и может быть использован при разработке образа в японском стиле. Анализ семиотики цвета Японии представил ясное представление о возможности применения определенных цветов в разрабатываемых коллекциях для наиболее полного отражения духа страны восходящего Солнца в современной нарядной женской одежде.

Библиографический список

1. Издательство Taschen - Issey Miyake, 2016. 512 с.
2. Сэнгоку Мунэхиса. Дзюнихитоэ-но ханаси – Рассказы о дзюнихитоэ. – Токио: Фудзёкай сюппанся, 2000. – 264 с.
3. Сидоренко А.Ю., Алибекова М.И. Простота кроя японского костюма в проектировании современной нарядной одежды // Электронное научно-практическое периодическое издание «Вестник современных исследований». – 2018. – № 12-13 (27). – С. 238-242.
4. Сидоренко А.Ю., Алибекова М.И. Разработка коллекции женской нарядной одежды на основе исторического костюма Японии с применением методов комбинаторики и кинетизма // Сборник Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры 21 века». – 2019. Часть 3. С. 206-208
5. Такацукаса Кумико. Фукусю бункаси – История костюма. Токио: Асакура сётэн, 1999. – 231 с.
6. Японское общество: изменяющееся и неизменное / Рук. Проекта Э.В. Молодякова. – М., АИРО – XXI. 2014. – 300 с.
7. Алибекова М.И. Цвет и его воздействие на человека// «Изделия легкой промышленности как средства повышения качества жизни лиц с ограниченными возможностями по здоровью: практические решения»: сборник научных статей. – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. – С. 139-144.
8. Шиманская А.С. Семиотика цвета в культуре Японии (диссертация). М., 2014. – 221 с.
9. Алибекова М.И., Андреева Е.Г., Белгородский В.С. Архитектоника формы в композиции костюма. – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. – 221 с.
10. Намики Сэйси. Нихон-но дэнтю монъё – Японские традиционные орнаменты. – Токио: Токё бидзюцу, 2006. – 160 с.

JAPANESE COSTUME AND ITS INFLUENCE ON THE FORMATION OF NEW DESIGN SOLUTIONS FOR CLOTHING PRODUCTS

M.I. Alibekova, *Candidate of Technical Sciences, Associate Professor*

A.Yu. Sidorenko, *Master*

The Kosygin State University of Russia
(Russia, Moscow)

***Abstract.** The analysis of modern fashion trends and the study of collections of famous fashion houses and fashion designers has established the relevance of Japanese themes in the creation of women's clothing. The study of the semiotics of the color of Japan provided a clear idea of the possibility of using certain colors in the collections being developed for the most complete reflection of the spirit of the land of the rising Sun in modern elegant women's clothing.*

***Keywords:** folk, national, modern, costume, clothing.*