

СИМВОЛИЗМ В ОРНАМЕНТЕ ЯПОНСКОГО КИМОНО

Татьяна ЛУЦКЕР¹, Ксения ТУРЧИН^{2*},
Мелани Надежда ОЗИЙИ³

¹Киевский национальный университет технологий и дизайна, кафедра эргономики и дизайна, Киев, Украина

²Киевский национальный университет технологий и дизайна, кафедра эргономики и дизайна,
группа МгШМК-20, Киев, Украина

³Киевский национальный университет технологий и дизайна, кафедра эргономики и дизайна,
группа МгДШМК-20з, Киев, Украина

*Автор корреспонденции: Турчин, Ксения, turchyn.kv@gmail.com

Аннотация. Актуальность темы обусловлена освещением исторических аспектов, символизма и традиционных ценностей японского наряда - кимоно. В работе проанализированы орнаментальные мотивы и их значение, которые традиционно используются при декорировании национальной одежды. Установлены взаимосвязи характеристик изображения символизма природных явлений в изделии от времени года. Результаты исследования использованы при разработке авторской творческой коллекции.

Ключевые слова: Япония, орнаменты, символизм, кимоно, традиционная одежда, культура Востока.

Вступление

В течение многих лет кимоно, как самый известный и наиболее используемый вид одежды в Японии, является отличительной чертой подлинности истории и культуры народа Востока. Известно, что многие японские художники, изображали кимоно в своих работах как важную часть культурного наследия нации. В последние годы в Японии и за ее пределами наблюдается возрождение кимоно, как изысканной и элегантной одежды и для повседневного ношения, и для праздничных, официальных мероприятий. Одежда восточного народа вдохновила многих дизайнеров мира к созданию новых проектов и разработок модных коллекций [1]. Кимоно является ярким примером того, как исторические традиции предыдущих поколений сумели возродиться и быть актуальными и востребованными при разработке современной одежды.

Результаты исследования

Актуальным является исторический контекст орнаментальных мотивов традиционного японского костюма – кимоно, а также систематизация и анализ их значений в идеологическом восприятии восточного народа.

Национальный костюм отражает особенности материальной жизни и культурного наследия народа, его характер, творческие аспекты, быт и т.п. Известным являются покрой, силуэтная форма, отдельные традиционные детали костюма и символические мотивы, которые активно используются в международной моде. Философия кимоно в его историческом контексте остается для носителей других культур одной из наиболее тяжело постижимых для восприятия и понимания сфер японской культуры. Традиционная одежда не только регламентирует рисунок и ритм движений, но и является своего рода фокусом национальной психологии [2].

Проанализировав различные виды кимоно, установлено, что декоративный рисунок японской народной одежды чаще всего связан с тем или иным временем года и отражает изображения символов природных явлений. В таблице 1 приведены характеристики основных символов и их идеологическое восприятие, обусловленное сезонностью эксплуатации.

Стоит отметить, что каждому сезону эксплуатации кимоно в Японии соответствует период в два месяца, который отвечает не только за декоративный рисунок с традиционным изображением, но так же за сырьевой состав, цвет материала для изготовления изделия.

Таблица 1

Характеристика основных символов кимоно

Месяцы периода	Изображения	Символ	Значение символа
Январь, февраль	Сосна, слива, бамбук	Цветущая слива (уме)	Выносливость, надежда, добродетель и долговечность.
Март, апрель	Вишня, бабочки	Цветущая вишня (сакура)	Нежность, любовь, радость, духовное осознание
Май, июнь	Ирис, ива, птицы	Ирис (какицубата), журавль (цуру)	Защита от злых духов, долголетие, удача, верность, мир, надежда, исцеление
Июль, август	Ракушки, волны	Ракушки, волны (нами)	Слава, оптимизм, сила
Сентябрь, октябрь	Трава, клен, хризантема	Клен (каеде), хризантема	Благословение, элегантность, красота, выносливость и целостность
Ноябрь, декабрь	Сосновые иглы	Сосна (мацу)	Долголетие, удача, устойчивость и бессмертие

В Японии искусство орнамента формировалось несколько веков, в результате чего создана аутентичная система с определенным смысловым содержанием, догматично строгими критериями подбора и использования. Древняя страна Востока долго была изолирована от внешнего мира, поэтому формирование национальных традиций происходило в достаточно самобытном характере. Известно, что религии Японии – синтоизму присуще поклонение духам, изображение объектов и явлений природы, что воссоздано в орнаменте.

Для окрашивания и нанесения узоров на материал, предназначенный для японского кимоно, традиционно применяют технику «катаедзومه» - цветной рисунок, который наносят на специальную бумагу («васи») с использованием трафарета. Эта техника насчитывает более чем тысячелетнюю историю и представляет собой трудоемкий ручной процесс, разделенный между собой несколькими мастерами [2].

При создании коллекции использованы декоративные рисунки в виде вишни и бабочек, как символ нежности, любви, радости и духовного осознания, что обусловлено весенней сезонностью эксплуатации.

Известно, что историческое развитие японского орнамента делится на четыре периода с различными подходами и достижениями культуры в целом [5]. Первый период VI - VIII вв. имеет характерные активные заимствования орнаментов и узоров из Китая и Кореи, содержащих изображения мифических животных, таких как феникс и дракон которые ассоциировались с силой и властью, отгоняли злых духов. Стоит отметить, что в этот же период были заимствованы буддийские орнаменты растений и животных, а именно черепаха, птиц с веткой дерева в клюве, мифических цветов и тому подобное.

Во втором периоде IX - XIV вв. орнаменты приобретают новые значения в соответствии с японскими традициями, которые ознаменованы расцветом поэзии и прозы, и способствуют созданию узоров по каллиграфическим изображениям благодаря изобретению алфавита («кана») [3].

Эволюция периода XV - XVI вв. в Японии происходит при расцвете школы буддизма Дзэн, искусства чайной церемонии и аранжировки цветов.

Мирное развитие внутренней экономики в XVII в., повышение благосостояния городского населения благотворно сказалось на развитии культуры с возможностью создания новых, более разнообразных и технологически сложных орнаментов. Известно, что техника выполнения росписи по ткани «юдзэн» – способ нанесения четких белых границ между элементами рисунка разных цветов, позволила изображать на одежде

сложные пейзажи. Типичными становятся изображения бытовой жизни людей, жанровые сцены и т.д [3].

Таким образом, орнаменты можно разделить на следующие виды: растительный (рис. 1, а), зооморфный (рис. 1, б), предметы быта (рис. 1, в), пейзажи (рис. 1, г), жанровые сцены (рис. 1, д) и т.д [4].

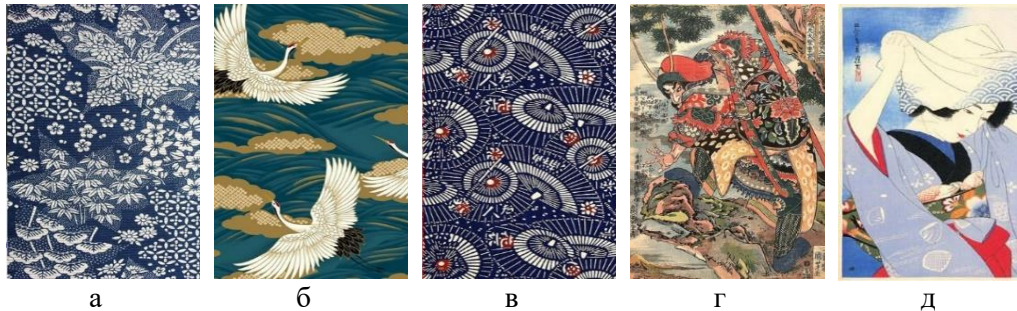

Рисунок 1. Примеры японских орнаментов: а - растительный, б - зооморфный, в - предметы быта, г - пейзажи, д - жанровые сцены

Кимоно - довольно сложный ансамбль, со смысловыми элементами, для понимания которых необходимы углубленные знания японских народных традиций. Цветовая палитра одежды, рисунки и орнаменты, используемые для декорирования японского костюма имеют для народа Востока тайный и глубокий смысл, связанный с его мировоззрением, мировосприятием, историей, эстетикой и т.п.

Выводы

В работе систематизирована информация о декоре японской народной одежды и традиционных орнаментах. Приведены характеристики основных символов кимоно и раскрыто их значение в зависимости от периода месяца. Описаны элементы развития японских орнаментов в историческом контексте. На основании изучения характеристик орнаментов разработана авторская творческая весенняя коллекция женской одежды, а также выбор декоративного рисунка с традиционными японскими растительным и зооморфным орнаментами и соответствующей цветовой палитрой.

Литература

1. Как кимоно повлияло на мир моды [онлайн]. 2020 [дата обращения 05.03.21]. Сайт: <https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00646/>
2. Символизм японского кимоно [онлайн]. 2020 [дата обращения 05.03.21]. Сайт: <https://voinsvitla.info/2020/10/15/kimono/>
3. БРУН, В., ТИЛЬКЕ, М. *История костюма от древности до Нового времени*. Москва: ЭКСМО, 1996;
4. СОКОЛОВА-ДЕЛЮСИН, Т. Л. *Японский костюм эпохи Хэйан. Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи. Прикладная программа*. Москва: Наука, 1992
5. ОСТАПЕКНО, Н. В., РУБАНКА, А. И., ШВЕДИК, О. М. Историческая трансформация рукавов в женских платьях. В: *IV Международная научно-практическая конференция м. Херсон, 5-9 ноября 2018. - Херсон: ХНТУ, 2018. - С. 277-278.*
6. ПАШКЕВИЧ, К. Л., РЫБАЧЕНКО, К. В., КОЗЛОВА, Д. И. Воплощение источника вдохновения в разработку перспективных коллекций женской одежды. В: *XVIII Всеукраинская научная конференция молодых ученых и студентов 18-19 апреля 2019, Киев*. - Киев: КНУТД, 2019. - Т. 1: *Современные материалы и технологии производства изделий широкого потребления и специального назначения. - С. 107-108.*