

РОЛЬ ЯПОНСКИХ МОДЕЛЬЕРОВ В МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ

СӘННІҢ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ ЖАПОНДЫҚ СӘНГЕРЛЕРДІҢ РӨЛІ

ROLE OF JAPANESE FASHION DESIGNERS IN THE GLOBAL FASHION INDUSTRY

A.O. УМРИХИНА, М.А. НУРЖАСАРОВА
A.O. UMRKHINA, M.A. NURZHASAROVA

(Алматинский технологический университет)
(Алматы технологиялық университеті)
(Almaty Technological University)
E-mail: Nastya_angel05@inbox.ru

Статья посвящена японским дизайнерам и их вкладу в мировую индустрию моды. Были изучены работы японских дизайнеров, творческим источником которых всегда являлся возврат к самобытной, традиционной культуре. В данной работе впервые с позиции дизайна одежды рассматривается взаимосвязь между традициями и инновациями в современной японской индустрии моды. Были изучены знаменитые японские дизайнеры, которые, используя традиционный подход в дизайне одежды, внесли новый, современный взгляд к созданию одежды. В ходе исследований было выявлено, что современный дизайн сегодня это всегда поиск новых решений и возврат к прошлому. Японские дизайнеры несомненно внесли большой вклад в мировую моду, творческим источником которых всегда оставался интерес к традиционной культуре своего народа.

Мақала жапондық дизайнерлерге және олардың дүниежүзілік сән индустриясына қосқан үлесіне арналған. Жапондық дизайнерлердің өзіндік қайтарылымы, дәстүр мәдениеті, шығармашылық көзі болып табылатын жұмыстары зерттелді. Аталмыш жұмыста, тұңғыш рет, киім дизайнының орналасуы бойынша, жапондық заманауи сән индустриясы инновациялар мен дәстүрлер арасындағы байланысы қарастырылған. Танымал жапон дизайнерлері, киім дизайнының дәстүрлі бабын қолдана отырып, заманауи киімдерге жаңа көзқарас енгізді. Заманауи дизайн бұл бүгінгі күні әрдайым жаңа шешімдерді іздеу және өткенге қайтып оралуы зерттеу барысында анықталды. Жапондық дизайнерлер дүниежүзілік сәнге күмәнсіз үлкен үлес енгізді, барлық халықтың дәстүрлі мәдениетке қызығушылығы әрқашан шығармашылық көзі болып қалған.

The article is devoted to the Japanese designers and their contribution to the global fashion industry. We studied the work of Japanese designers, creative source which has always been a return to the original, traditional culture. In this paper, for the first time from the position of fashion design examines the relationship between tradition and innovation in modern Japanese fashion industry. We studied the famous Japanese designers who are using the traditional approach to the design of clothing have made a new, modern look to create clothing. Studies have revealed that the modern design of today is always looking for new solutions and return to the past. Japanese designers have certainly made a great contribution to world fashion creative source which has always been of interest to the traditional culture of his people.

Ключевые слова: дизайн, традиционная культура, деконструктивизм, индустрия моды, японские дизайнеры, традиционные и инновационные технологии.

Негізгі сөздер: дизайн, дәстүрлі мәдениет, деконструктивизм, сәннің индустриясының, жапондық дизайнерлер, дәстүрлі және инновациялық технологиялар.

Keywords: design, traditional culture, deconstruction, fashion, Japanese designers,

traditional and innovative technology.

Введение

Японская культура всегда отличалась своей особой простотой, лаконичностью и минимализмом. Это мы можем увидеть в японском интерьере, традициях и самой культуре в целом. Конечно эта четкая позиция прослеживается и в дизайне одежды, но сегодня некоторые дизайнеры все же могут показать совсем другую Японию, которая сегодня занимает прочное место в мировой индустрии моды. Современный японский дизайн одежды представляет собой синтез восточной и западной традиций, которые взаимно дополняют и обогащают друг друга. Более чем тысячелетняя история японской культуры, несомненно, оказывает влияние на творчество любого японского дизайнера. В любом проекте японских дизайнеров, даже ультрасовременном, присутствует японская традиция, духовно обогащая предметный мир западного человека, которая существенно отличается от европейской. В этом ее ценность, ибо «одна культура может сказать то, чего не может сказать другая, и если мы не услышим чей-то голос, то звучание мировой культуры не будет полным».

Объекты и методы исследований

В качестве инструментария используется комплекс методов: ретроспективный анализ; конкретно-исторический анализ.

Результаты и их обсуждения

Японские дизайнеры стали осваивать европейскую традицию в одежде только после Второй мировой войны, когда в Японию хлынул мощный поток западной культуры, прежде всего американской. Свежий взгляд (взгляд «со стороны») на застывшие каноны, которые европейским модельерам казались совершенно естественными, изменил современную одежду. Японская традиция является очень интересной для современного дизайнера, поскольку содержит в себе качества, ценные с точки зрения экологической ориентации в проектировании. При этом японские дизайнеры создают современную одежду, заимствуя из традиции не конкретные формы, а общие принципы создания костюма, композиционные приемы. В первую очередь они отталкиваются от конструкции японской одежды, для которой характерны удобство (за счет свободного покроя), простота, универсальность (при

покрое не учитываются индивидуальные особенности фигуры). Свободный покрой — важнейшая особенность восточной одежды: она не деформирует тело, как европейская, а создает свободное пространство между телом и одеждой. В основе конструкции любой японской одежды, будь то кимоно, дзюбан или хаори, лежат простейшие геометрические формы. Этот принцип часто используют японские модельеры. Любовь японцев к «закутыванию», упаковыванию вещей находит воплощение в многослойности одежды. Отсутствие жесткой структуры приводит к тому, что одежда или окутывает фигуру, или упаковывает ее, или свободно ниспадает. Конструкция этой одежды такова, что при взаимодействии с телом человека при его творческом участии каждый раз получается новое творение. Это качество соответствует японской традиции — красоты нет без свободного пространства, красота воплощена в индивидуальном образе. В моделях японских дизайнеров воплощается и типичное для европейской традиции стремление каждой личности удовлетворить потребность в самовыражении. Они соединили восточную свободную конструкцию одежды и свойственное европейской традиции стремление выразить индивидуальность. Традиционное отношение к материалу определяет внимание к фактуре, которое отличает работы японских модельеров — новаторов в области создания новых материалов, например объемных тканей, существующих в трех измерениях. Особенно успешно в этом направлении работает И. Мияке (рис.1): в специальной лаборатории проводятся эксперименты по термической и химической обработке тканей, соединению натуральных и синтетических волокон [1]. Декоративное решение моделей также вытекает из традиционного отношения к орнаменту. Отсутствие композиционного центра и асимметрия являются характерными особенностями японского искусства — «перетекающий» орнамент с ваз, шкатулок и ширм японские модельеры перенесли на одежду (например, галстуки Кензо (рис.2), орнамент которых плавно «перетекал» на рубашку). Японские модельеры предложили и асимметричные конструкции одежды, положив начало направлению о деконструктивизме. Еще одно качество японской традиции, столь необходимое современной

культуре, — умение ассимилировать разнообразные влияния, отбирая лишь то, что органично сливается с собственной традицией. В дизайне одежды японские модельеры, соединив японскую и европейскую традиции, сумели создать новую одежду, которая не является ни чисто японской, ни европейской, а скорее может восприниматься как одежда будущего. И. Мияке ставил перед собой цель найти в моде новое направление — одновременно и не японское, и не западное. Пример синтеза японской и европейской традиций в дизайне одежды убеждает, что именно диалог культур способен придать современной культуре столь необходимые ей экологические качества. Японские дизайнеры предложили разнообразные варианты этого синтеза — трансформацию европейских форм одежды соответственно японским традициям (деконструктивизм), поиск новых форм на основе японских традиций формообразования (И.Мияке), соединение европейских конструкций японского шедорад (Х.Мори) [2]. Имена японских дизайнеров в расписаниях знаменитых недель моды давно стали данностью, и без них невозможно представить мировую фэшн-индустрию. Они горели новыми идеями и были готовы впустить в свою закрытую, консервативную культуру и английский панк и американский поп. Первые дизайнеры, которые пытались смешивать западные влияния с традиционной японской модой зачастую и вовсе не были дизайнерами, а имели художественное или архитектурное образование, например, Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) (рис.3). Именно она вместе с Исеем Мияки (Issey Miyake) и Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto) до сих пор являются самыми яркими представителями японской эстетики в мировой фэшн-индустрии [3]. Отличие японских мастеров было в том, что они обладали уникальным художественным видением мира, который пытались воплотить и в одежде, поэтому для японской моды сотрудничество модельеров с

архитекторами, скульпторами и художниками является обычной практикой. Для них одежда была и является чем-то большим, чем просто вещь, закрывающая тело. Японцы с присущей им философской глубиной пытались в одежде отразить свои социальные и этические убеждения, возможно, именно поэтому для европейского взгляда японская одежда частенько была еще тем испытанием. Кавакубо была яркой поклонницей нео-реалистических и футуристических чаяний в моде. Мияки был поглощен идеей передать движение, и в ход шли не только японские, но и суданские, и американские мотивы в одежде. Ямамото сумел деконструировать кимоно и выдать продукт, который, несомненно, вписывался в японскую традицию, но не был пошлым экзотизмом (этим частенько грешат европейские дизайнеры, пытаясь придать своим коллекциям так называемый восточный колорит). Средства выразительности, которые использовали японцы тоже были весьма оригинальны - чаще всего они обращали внимание на новейшие разработки в текстильной промышленности и играли с фактурами. Особенно это касается коллекций Мияки, в частности, его линии Pleats Please (Пожалуйста, складки) - используя различные варианты обработки тканей, он стремился к созданию скульптурной формы, которая постоянно пребывает в движении за счет самого материала. Точно так же Ямамото работал с драпировками и различными скручиваниями многообразных материалов, чтобы получить неожиданный эффект, а Кавакубо предпочитала многослойность и элементы бондажа. Мияки, Кавакубо и Ямамото все внесли свой вклад в историю моды, транслируя японскую философию и эстетику на мировом уровне.

На рисунках 1-3 представлены коллекции одежды Иссея Мияке, Кензо и Рей Кавакубо.

Рисунок 1 - Коллекция Иссей Мияке

Рисунок 2 - Коллекция Кензо

Рисунок 3 - Коллекция Рей Кавакубо

Заключение и выводы

В ходе исследования было выявлено, что для создания современных моделей в настоящее время большинство японских дизайнеров опирается на самобытный исторически сформированный костюм с применением новых технологий, тканей. Для современных дизайнеров обращение к традициям создания национального костюма становится источником вдохновения при моделировании современной модной одежды. Каждый из них сумел найти идеальный баланс между кутюрной традицией и японской идентичностью, а интернациональность в их коллекциях прекрасно уживается с исключительно восточной театральностью и органичностью. Активное участие художников и модельеров Японии в мировой индустрии моды стало вполне очевидным фактором современности.

Экономический и индустриальный бум в Японии в 1960-х гг. привел к возникновению целого поколения современно мыслящих и интернационально ориентированных художников, архитекторов и дизайнеров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cara McCarty and Matilda McQuaid. Structure and Surface. Contemporary Japanese Textile. - The Museum of Modern Art: New York. 1998. - P. 92.

2. Сара И. Брэдок. Журнал *Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture* (2008. Vol.12.1) 2000 - С. 619. - [Интернет ресурс] Режим доступа: <http://www.nlobooks.ru/node/2756>.

3. Японский вклад в Haute couture – [Интернет ресурс] Режим доступа: http://www.lookatme.ru/flow/all-posts/from_tokyo_to_moscow/90913-yaponskiy-vklad-v-haute-couture