

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Гафаров, Х.С. Вызовы глобализации и пролиферация дизайна / Х.С. Гафаров // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: сб. науч. ст. по материалам I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–28 апр. 2017 г. /редкол.: О.А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – с. 13-24.
2. Гафаров, Х.С. Дисциплинарная структура современных западных исследований дизайна: Design Studies : проблемы стратификации и таксономии / Х.С. Гафаров // Актуал. проблемы дизайна и дизайн-образования : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 апр. 2018 г. / редкол.: О.А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – с. 3–23.
3. Чижиков, В.В. Дизайн в системе культурных ценностей : дис. ... д-ра филос. наук : 24.00.01 / В.В. Чижиков; [Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. – М., 2006. – 382 с.
4. Шилехина, М.С. Осмысление роли дизайна в развитии производственной практики современного общества / М.С. Шилехин // Ученые записки Орловского государственного университета. № 2 (83), Серия: Гуманитарные и социальные науки. – Орел: ОГУ, 2019. – с. 30-36.

ЧЕРТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ЯПОНСКОМ ДИЗАЙНЕ

TRAITS OF NATIONAL TRADITIONS IN JAPANESE DESIGN

Н.Ю. Фролова¹⁾, А.Ю. Подвербная²⁾

N.U. Frolova¹⁾, A.Y. Podverbnaya²⁾

Белорусский государственный университет

Минск, Беларусь

Belorussian State University

Minsk, Belarus

e-mail: ¹⁾frolovanu@bsu.by, ²⁾fsc.pdverbnaya@gmail.com

В данной статье рассматриваются основные черты национальных традиций, которые используются в японском дизайне. Подробно рассматриваются причины, по которым использование традиционных приемов и методов изготовления предметов ассимилируются в японском дизайне. В статье приводятся примеры такой ассимиляции в японском дизайне одежды и показывается, как современные японские дизайнеры используют культурные традиции, трансформируя их под современные реалии.

This article discusses the main features of national traditions that are used in Japanese design. The author examines in detail the reasons why the use of traditional techniques and methods of making objects are assimilated in Japanese design. The article provides examples of such assimilation in Japanese fashion design and shows how modern Japanese designers use cultural traditions, transforming them to meet modern realities.

Ключевые слова: японские традиции; дизайн Японии; японская культура; японский костюм.

Keywords: Japanese traditions; Japanese design; Japanese culture; Japanese costume.

Несмотря на тенденцию всеобщей глобализации в современном мире, дизайн в Японии развивается в своем национальном контексте. Японский дизайн отличается высокими требованиями к эстетическим и функциональным качествам продукта, высокой культурой проектирования и технологии. Главной особенностью японского дизайна является синтез культурных традиций и современных технологий. Это позволяет японскому дизайну, несмотря на глобализационные процессы современности, оставаться уникальным явлением в культуре, актуальным как на Западе, так и на собственном рынке.

По словам дизайнера Кэндзи Экуана¹⁴, «творческая мысль японских дизайнеров развивается в сфере трех важнейших жизненных проблем: недостаток территории, перенаселенность и традиции духовной культуры» [2, с. 236].

Действительно, тема использования и ассимиляции традиций в современном укладе жизни японца является актуальной даже сегодня. Знание и следование традициям Японии дает нам ясное представление о тех особенностях, которые характеризуют современный японский дизайн. Это дает нам понимание того, как работают японские дизайнеры, на что ссылаются, где черпают вдохновение, что считают важным, а что игнорируют.

Японская традиционная культура наполнена символизмом и регламентацией ритуалов, при том, что японская промышленность является передовой в мире. Многие японцы считают, что стратегия следования традициям сделала нацию не только успешной на мировом рынке, но и уникальным феноменом. Основной идеей такой уникальности является преемственность национальных традиций наравне с современными технологическими новациями.

Культурные традиции Японии во многом связаны с синтоизмом. Синтоизм, или же Синто – исконная японская религия, существующая с глубокой древности до нашего времени. «Синто буквально означает путь «ками», путь богов. «Ками» – это божество или божества, дух или

¹⁴ Кендзи Экуан (榮久庵憲司) – японский промышленный дизайнер, председатель Японского института дизайна. В 1970 г. он стал президентом Ассоциации промышленных дизайнеров Японии, а пять лет спустя был избран президентом Международного совета обществ промышленного дизайна.

души, как в греческом языке *theos* или *daimon*, а в латинском – *dues* или *numina*» [3, с. 13].

Объектами поклонения в синтоизме являются многочисленные божества и духи умерших. Духи могут быть в любом проявлении: это может быть как природное явление (гроза, землетрясение), так и предмет домашнего обихода. Поэтому каждый предмет, окружающий японца, имеет как символическое, так и духовное значение. Также стоит отметить, что синтоизм включает в себя оценку старого и нового. История показывает, насколько легко японские мастера синтезируют мировые тенденции и свою культуру в единое целое. Они стремятся сохранить традиции, но точно не копируют старое. В результате появляется то, что мы сейчас называем японским дизайном. Он имеет свои характерные черты и правила.

В данной работе рассматриваются основные черты национальных традиций Японии и их влияние на современный дизайн.

Одной из наиболее характерных черт японского дизайна, несомненно, является использование природных мотивов. Предки японцев жили в гармонии с природными циклическими ритмами, которые нашли свое отражение в искусстве Древней Японии. Так, многие религиозные национальные праздники и фестивали основаны на сезонной цикличности и посвящены природным явлениям. В соответствии с цикличностью люди следили за тем, чтобы украшения в их домах, личные вещи и одежда носили соответствующий символический образ сезона. Поэтому японцы часто прибегают к символике птиц, деревьев, цветов и насекомых. Большинство орнаментов для кимоно напоминают японские пейзажи: орнамент и цвет кимоно и всех его принадлежностей, включая пояс, отражают сезон года и тем самым гармонируют с окружающей природой. Традиционный японский костюм также адаптирован к функционированию в различных климатических условиях.

Наиболее ярко и выразительно образ национального костюма проявился в работах модельера Исsey Мияке¹⁵. Нельзя сказать, что одежда этого дизайнера является продуктом чисто японской культуры, поскольку его коллекции впитали черты многих культур. Однако Исsey Мияке использовал основные принципы японского костюма, а также искал новые приемы и формы организации костюма. Большинство мо-

¹⁵ Исsey Мияке (三宅 一生) – японский модельер и дизайнер, основатель модного дома Issey Miyake, представитель концептуальной моды, приверженец инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий.

делей являются безразмерными, в них используются традиционные материалы и технологии. Так, в своей коллекции А-РОС 1999 года Иссей Мияке создал безразмерную трубу при помощи синтеза современных компьютерных технологий и традиционных методов вязания (Приложение 4, рисунок 1). Идея коллекции заключалась в том, что женщина могла вырезать из этой трубы любую нужную форму для получения желаемого платья. Такой принцип лежит в основе традиционного костюма, где «сам процесс надевания кимоно становится творческим актом, что превращает каждого человека в художника, создающего индивидуальный образ. Этот образ будет зависеть только от замысла самого человека, при этом одна и та же одежда может одного украшать, а другого нет, потому что японский национальный костюм подчеркивает не столько внешность человека, сколько его характер» [7, с. 61].

Природные мотивы также являются очень важной составляющей японского интерьера и архитектуры, поскольку японец не отделяет себя от природы. Этот принцип наиболее показателен на примере структуры японского традиционного жилища, когда, передвинув стену, можно впустить в свое жилище природу. Этот процесс требует как тишины, так и одиночества. Такое отношение к природе должно быть скрыто от других людей: по периметру дома обычно посажен густой сад, который хоть и не изолирует строение полностью, но охраняет личное пространство человека лучше, чем европейская каменная стена с окнами, выходящими прямо на шумную улицу.

Японцы стремятся следовать традициям создания жилища и по сей день, ведь это сближает современного человека с природой. Они создают трансформирующееся пространство, где стены в любой момент можно переставить или поменять. Так, «в холодные и дождливые месяцы используются деревянные стены – амадо, в теплое время года стены представляют собой рамы с наклеенной белой бумагой – седзи» [6, с. 88]. Также вокруг дома создается переходная, свободная зона, в которой обычно используются древесина и бамбук, что создает плавный переход от камней, растений, трав, наполняющих окружающее пространство (сад), к модульным стенам дома.

Примером такого отношения к жилищу может послужить проект японских архитекторов студии «Suppose Design» 2009 г. Дом имеет простую конструкцию, созданную при помощи бетона, дерева и стеклянных панелей (Приложение 4, рисунок 2). Планировка дома подразумевает плавный переход от закрытости внешней стороны к открытости внутреннего пространства. В основе проекта лежит идея расширения сознания и медитации. Тут очень хорошо прослеживается традиция японского жилья, где человек в любой момент может уйти от суеты в

свободное пространство природы. Стеклопанель не нарушает связь природы и человека. И хотя в проекте используется грубый бетон, нет чувства, что человек отделен от природы.

В Японии существует такое понятие, как «макото» (букв. «истина», сущность вещей), которое заключается в «моно-но аварэ» (букв. «грусть вещей», очарование вещей). Грусть вещей в их мимолетности, в «красоте непостоянства» [5, с. 75]. Макото является результатом влияния буддизма на японскую культуру, поэтому для японских архитекторов важным критерием является переменчивое состояние времени и природы в проектировании жизненного пространства. Вследствие такого подхода, по словам Хироси Хара¹⁶, «архитектура становится аморфной и двусмысленной, она начинает походить на переменчивые природные явления, облака, туман, раду и мираж. Цель такого подхода – создать изменчивую архитектуру, когда формы появляются, чтобы исчезнуть, оставляя после себя пустоту» [4].

Помимо этого, «понятие «моно-но аварэ»¹⁷ очень тесно связано с понятием гармонии единства или, как его называют японцы — «ва»¹⁸. По сути, с точки зрения «моно-но аварэ», все окружающее человека пространство пребывает в этом неслияемом единстве» [1, с. 2], поэтому японцы чаще всего не замещают что-либо, а совмещают. Можно сказать, в современной архитектуре и дизайне данный принцип часто выражается в неразрывной связи национального и интернационального, традиционного и современного.

Как говорилось ранее, синтоизм также очень сильно повлиял на культуру Японии. Благодаря синтоизму японцы с древних времен легко подстраиваются под новые тенденции изменчивого мира. При этом они не теряют связь с традиционной культурой, а только обогащают ее за счет грамотного и постепенного внедрения новых материалов и технологий.

¹⁶ Хироси Хара (原 広司) – японский архитектор, который спроектировал международное здание Ямато в Токио, Купол Саппоро на Хоккайдо, станцию Киото.

¹⁷ «Моно-но аварэ» (яп. 物の哀れ – печальное очарование вещей) – эстетический принцип, характерный для японской культуры начиная с периода Хэйан, возник благодаря группе ученых и поэтов Кокугакюсю на волне патриотических настроений, возобновления интереса к синтоизму.

¹⁸ «Ва» (和) – понятие в японской культуре, связанное с гармонией внутри какой-либо социальной группы.

Несмотря на закрытость и аутентичность японской культуры, влияние мировой культуры на дизайн неоспоримо. Например, в работах дизайнера Икко Танака¹⁹ хорошо виден синтез восточной и западной культуры. Икко Танака прибегает к синтезу мотивов японской культуры с приемами и пластическими ходами европейской графики. Его самый известный плакат, задуманный в 1981 году для выступлений труппы танца Nihon Buyo, является этому подтверждением (Приложение 4, рис. 3).

Плакат показывает слияние модернистских европейских черт и традиционной японской культуры при влиянии неопластицизма и супрематизма. Плакат Танака остаётся актуальным и современным даже сейчас, благодаря простоте и точности композиции и формы выражения, локальности цвета. Тем самым мы видим, как традиции продолжают жить, приобретая новую форму.

Таким образом, традиции по-прежнему остаются важной частью японского дизайна, несмотря на меняющийся окружающий мир. Благодаря тому, что Япония является одной из самых развитых технологических стран, она не теряет связи с религиозными верованиями, культурой и традициями. Японские дизайнеры не боятся искать вдохновение как в национальной, так и в западной культуре, используя при этом современные технологии и материалы. Такая тенденция наблюдается в любом направлении дизайна, будь то пространственный, промышленный или графический дизайн.

На формирование традиций очень сильно повлияли климатические условия, при которых японцы учились жить в гармонии с изменчивой природой. Также существенное влияние на понимание и опредмечивание предметно-пространственной среды человека оказал синтоизм. Благодаря этому, современные японские дизайнеры на интуитивном уровне смешивают различные культуры, совмещают несовместимое, создают что-то действительно живое и интересное.

Современный японский дизайн не боится возвращаться к старому, и в этом его сила. Традиция для японца — это не просто сохранение и консервация прошлого. Японская традиция отражает те аспекты, которые до сих пор присутствуют в настоящем, влияют на повседневные вещи каждый день. Она пластично вливается в новую реальность, постоянно трансформирует свои внешние черты, при этом не теряет своей истинной сути.

¹⁹ Икко Танака (田中 一光) – японский графический дизайнер.

Японские дизайнеры черпают вдохновение в прошлом своей культуры, переосмысливают и проживают этот опыт. Они используют смыслы, которые развивались тысячелетиями, традиционные материалы и технологии, но привносят в это что-то новое, рассматривают старое с новых сторон. Это дает свежий взгляд на происходящее, что очень важно для создания новых смыслов. Именно поэтому японский дизайн никогда не отказывается от старого полностью, просто это старое постоянно изменяется, позволяя культуре Японии расти и обогащаться.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Григорьева, Т.П. Японская художественная традиция / Т.П. Григорьева – Москва: Наука, 1979. – 368 с.
2. Журавская, Т.М. Творческий путь японского дизайна / Т.М. Журавская // Проблемы дизайна: Сб. ст. / НИИ теории и истории изобр. искусств Росс. акад. художеств; Под ред. В.Л. Глазычева. – Москва: Союз дизайнеров России, 2003. – № 5. – с. 236-251.
3. Национальная религия японцев. Синто: сб. ст. / Фил. Междунар. Науч. о-ва синто; под ред. Э.В. Молодяковой. – Москва: Крафт+, 2008. – 224 с.
4. Пьянкова, М.С. Японские принципы организации предметно пространственной среды / М.С. Пьянкова [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz26_pril/34/template_article-ar=K21-40-k26.htm. – Дата доступа: 18.09.2020.
5. Судзуки, Т. Наука Дзен – Ум Дзен / Т. Судзуки. – Киев: Пресса Украины, 1992. – 176 с.
6. Сытник, В.М. Взаимосвязь природы и архитектуры в японской культуре: философские аспекты / В.М. Сытник. – Улан-Удэ: Вестник БГУ, 2015. – № 14. – с. 86-90.
7. Хованчук, О.А. Одежда в мировоззрении японцев/ О.А. Хованчук. – Владивосток: Россия и АТР, 2002. – № 2. – с. 56-62.