Элементы традиционного японского костюма в современном авторском дизайне одежды в Японии

Второва Наталья Романовна

Студентка, 5 курс бакалавриата

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

E–mail:nata.vtorova.01

Японские дизайнеры всегда были известны своими необычными подходами к созданию модной одежды. Они активно используют элементы традиционного японского костюма в своих коллекциях, чтобы создавать уникальные и неповторимые образы. Наиболее популярным элементом является конструкция кимоно, которая благодаря своей простоте позволяет создавать новые формы одежды, которые при этом отражают самобытную культуру и традиции Страны восходящего солнца. Также дизайнеры часто используют в коллекциях такие аксессуары, как веера, пояса оби, украшения кандзаси и обувь гэта. Влияние традиционного японского костюма на современный дизайн одежды можно видеть в работах таких известных модельеров, как Ёдзи Ямамото, Иссэй Миякэ, Кэндзо Такада и Рэй Кавакубо.

Ёдзи Ямамото (род. 1943) родился в семье портнихи и военного. Когда его отец погиб во время Второй мировой войны, его мать начала носить исключительно траурную одежду. Она ходила в костюмах черного цвета до конца своей жизни. Это повлияло на Ёдзи Ямамото, который в дальнейшем сделает черный цвет главным в своих коллекциях. Асимметрия, бесформенность, мрачность, неровные края одежды, необработанные швы – всех этих элементов не было в мире высокой моды до Ёдзи Ямамото. В своих работах дизайнер опирается на принципы такой японской эстетической категории как *ваби-саби*. Модельер пишет в автобиографии: «Я думаю, что совершенство уродливо. Я хочу видеть шрамы, неудачи, беспорядок, искажение» [4].

Рэй Кавакубо (род. 1942) – основательница бренда Comme des Garçons (СDG). Она начала свою карьеру в 1960-х годах, работая в рекламных агентствах и в модных журналах в Японии. Свой собственный бренд она основала в 1969 году. Творческий подход Рэй Кавакубо славится своей необычностью: нестандартные материалы и объемы. Она играет с пропорциями и конструкциями. Ее дизайнерские решения часто вызывают противоречивые отзывы и разногласия в модном мире. Так, ее коллекция «Уничтожить» 1982 года получила огромное количество негативных отзывов со стороны французских модельеров. Рэй, подобно Ёдзи Ямамото нередко прибегает к принципам *ваби-саби*, поэтому в ее работах можно было увидеть многослойность, асимметричность, неровность швов. Это вызвало замешательство у европейских дизайнеров. «Подчёркнутая агендерность и асексуальность одежды — её идея, которую подхватили модные кутюрье всего мира» [3].

Иссэй Миякэ (род. 1938) начал свою карьеру в моде в 1960-х годах, когда переехал в Париж и начал работать у модельера Гая Лароша (Guy Laroche) и у Джорджио Армани (Giorgio Armani). В 1970 году он основал свой собственный бренд Issey Miyake, который стал известным во всем мире. Творческий стиль Иссэй Миякэ характеризуется использованием инновационных материалов и необычных форм. Дизайнер также известен внедрением технологий, которые позволяют создавать одежду без швов. Он доработал принцип, с помощью которого шили классическое кимоно, и разработал технологию «плоского вязания», которая позволяет создавать одежду без отходов и с минимальным количеством нитей. Иссэй Миякэ – «экспериментатор и мировая легенда моды. Он задал тенденцию использования нетрадиционных для одежды материалов. В своих коллекциях он использовал бумагу ручного крашения, картон, яркую промышленную резину, металлические сетки и деревянные конструкции. Для Европы, утопающей в текстильном однообразии, Иссэй Миякэ стал глотком свежего воздуха. Талантливый модельер смешивал и сталкивал на подиуме западную и восточную культуры» [3].

Кэндзо Такада (род. 1939) – основатель бренда Kenzo. Он начал свою карьеру в моде в 1960-х годах, когда переехал в Париж из Японии. В 1970 году он основал свой собственный бренд, который быстро стал известным во всем мире. Творческий стиль Кэндзо Такады характеризуется использованием ярких цветов, необычных принтов и объемных форм. Модельер также известен коллекциями с необычными тканями и материалами, такими как джинсовая ткань и шелковистая бумага. Кроме того, в своих работах Кэндзо Такада часто использует прием наложения элементов одежды друг на друга, чтобы сымитировать ее многослойность, подобно средневековым костюмам *дзюни-хитоэ*. Каждый слой имеет определенный цвет, что влияет на общий образ: «Особое значение имеет колористическое решение традиционного японского костюма и размещение психологического центра. Вся цветовая гамма основывается на образцах, природного происхождения, причем учитываются сезонные особенности цветения некоторых растений. Цвета сочетают особым образом, тем самым получая в результате неповторимую, характерную только для Японии цветовую палитру» [2].

Разработка коллекций одежды в этностиле, учитывая национальные примеры образования японского костюма, — это перспективное направление в мире высокой моды: «Повседневная одежда, согласно японскому стилю, должна быть практична и свободна. Она не обтягивает силуэт, а, наоборот, струится или драпируется. Такада Кэндзо — основоположник этнического ассиметричного японского стиля. Он первый переосмыслил национальный наряд и продемонстрировал западным критикам колоритную моду Японии. На основе выкройки кимоно он создал: свитера, туники, блузки и пиджаки» [3]. Кроме того, дизайнер активно применяет в своих работах эстетическую категорию *каваии* — это концепция милой и привлекательной внешности.

Сочетать элементы традиционного японского костюма с современными материалами дизайнерам помогает деконструктивизм. Деконструктивизм в моде – это направление, которое возникло в 1980-х годах и было создано несколькими японскими дизайнерами, включая Рэй Кавакубо и Ёдзи Ямамото [1]. Это направление было вдохновлено философскими идеями деконструктивизма, которые были разработаны Джакомо Леопарди и Жаком Деррида во второй половине XX века.

Деконструктивизм в моде часто связывают с постмодернизмом и критикой моды как института. Дизайнеры, работающие в этом направлении, часто отвергают традиционные представления о красоте и эстетике и утверждают, что одежда может быть не только функциональным предметом, но и объектом искусства. Это направление привнесло в мир моды новые идеи и стили и продолжает быть актуальным для дизайнеров во всех странах.

Литература

1. Васильева, Е. Деконструкция и мода: порядок и беспорядок // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018. № 4. С. 61.
2. Данилова О.Н. Информационно-креативное пространство регионального экодизайна/ О.Н. Данилова, Н.А. Коноплева// Дизайн и технологии – 2010 — №19\61 – с.9-19
3. Малых Е., Японские дизайнеры одежды 2022. Respectum [Электронный ресурс]. URL: <https://perspectum.info/yaponskie-dizaineri-odezxdi-2022/>. (дата доступа: 08.02.2024)
4. Yohji Yamamoto. My Dear Bomb. Rizzoli International Publications, Inc., 2013.