

ЭСТЕТИКА «ВАБИ-САБИ» В ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Боровик А. А.¹ Тимофеева М. Р.¹

¹ФГБОУ ВО «Омский Государственный Технический Университет», Россия (644050, Омск, пр. Мира, д.11), e-mail: info@omgtu.ru

---

Главная особенность понятия «ваби-саби» заключается в том, что объект или среда оказываются окруженными заботой и вниманием. Эстетика является не беспорядочной, а естественно упорядоченной, то есть организованной как в природе. На сегодняшний день западная культура научилась заимствовать некоторые принципы ваби-саби. Отчасти, такая тенденция связана с внимательным отношением к экологичности объектов и сред. Именно интерес к восточной философии и эстетике породил на свет современные тенденции к минимализму. Исследование посвящено японским эстетическим понятиям ваби и саби. Рассматриваются эстетические и композиционные проблемы предметной среды традиционной культуры, а также стилевые особенности японской эстетики и применение их в современной моде.

Целью данной работы является исследование эстетических принципов ваби-саби, рассмотрение их в контексте современного дизайна, а также творческая интерпретация этого исследования в виде проектной работы – авторской коллекции.

Ключевые слова: ваби-саби, дизайн, традиция, инновация, творческий источник, авторская коллекция

AESTHETICS OF "VABI-SABI" IN DESIGN OF THE AUTHOR'S COLLECTION

Borovik A. A.¹ Timofeeva M. R.¹

¹SEE HE Omsk State Technical University, Omsk, Russia (644050, Omsk, 11, Mira Prospekt), e-mail: info@omgtu.ru

---

The main feature of the concept "vabi-sabi" is that an object or wednesday are surrounded with care and attention. The esthetics is not chaotic, but naturally ordered, that is organized as in the nature. Today the western culture has learned to borrow some principles of a vabi-sabi. Partly, such tendency is connected with the attentive attitude towards environmental friendliness of objects and wednesdays. Interest in east philosophy and an esthetics has given birth to current trends in minimalism. The research is devoted to the Japanese esthetic concepts of a vabi and sabi. Esthetic and composite problems of the subject environment of traditional culture and also style features of the Japanese esthetics and their application in modern fashion are considered.

The purpose of this work is the research of the esthetic principles of a vabi-sabi, their consideration in the context of modern design and also creative interpretation of this research in the form of project work – author's collection.

Keywords: vabi-sabi, design, tradition, innovation, creative source, author's collection

В японской эстетике есть понятия, не имеющие прямых аналогов в иных культурах. Прежде всего, это – саби и ваби. На их основе возшли японские классические искусства, архитектура и словесность. Каждое из них – это и ментальный способ эстетического восприятия, и проявление, присущих только японцам, эстетических принципов. Главная

особенность ваби-саби заключается в том, что объект или среда оказываются окруженными заботой и вниманием. Эстетика является не беспорядочной, а естественно упорядоченной, то есть организованной как в природе. На сегодняшний день западная культура научилась заимствовать некоторые принципы ваби-саби. Отчасти, такая тенденция связана с внимательным отношением к экологичности объектов и сред. Именно интерес к восточной философии и эстетике породил на свет современные тенденции к минимализму (рис. 1).

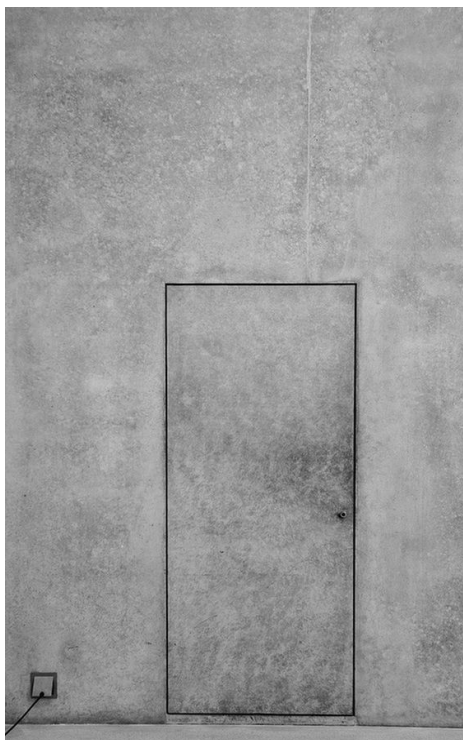

Рис. 1. Стиль ваби-саби в современной архитектуре и интерьере.

Простота и утонченность – основные черты японского понимания красоты. Ваби-саби, в первую очередь, – это свободные пространства, отсутствие украшений, сложные блеклые цвета. Ваби и саби относятся к четырем эстетическим понятиям, в совокупности представляющие из себя основные принципы, формирующие каноны о красоте в японском искусстве. Их называют «четыре критерия японской красоты»: ваби-саби (侘び寂び – ржавчина), сибуми (渋 – терпкость, несладость), мияби (雅 – элегантность), югэ (幽玄 – загадочность) [2]. Слово «ваби» используют для передачи состояния одиночества и тоски. Автор книги «The Japanese Art of Impermanence» Эндрю Джунипер утверждает, что «если объект или выражение могут возбудить в нас чувство светлой меланхолии и духовной жажды, тогда можно сказать, что этот объект есть ваби-саби». Понятие «саби» имеет схожесть с видением буддизма, связанным с переменчивостью, неустойчивостью и непостоянством. Эстетические принципы ваби-саби самобытны и являются основой для возникновения японских классических искусств: архитектуры, словесности и письма. Данные критерии образовались под влиянием синтоизма, буддизма, дзен-буддизма. Что в

свою очередь сформировало иное отношение к природе, быту и культуре японцев, в сравнении с западной культурой [3]. Таким образом, ваби-саби можно отнести не только искусству, оно включает в себя и идеологию, и философию жизни, эстетику, в широком понятии – это концепция, заложенная в основных принципах современного японского дизайна.

Новое поколение японцев смело продолжает эксперименты в современном дизайне костюма. Традиции и новаторство сливаются воедино благодаря предшествующему поколению и новым смелым идеям японского дизайна. Все это создает уникальное знаково-символическое пространство культурной идентификации – преемственности, совокупность ценностей прошлого и данность настоящего. Впервые механизмы культурной идентификации были раскрыты в психологической концепции З. Фрейда. Культурная идентификация – это самоощущение человека внутри конкретной культуры. Идеи «принадлежности», или «общности», и акт идентификации с другими культурами является универсальной цепью, соединяющей человеческие образования. Национальное, или этническое, сознание предполагает идентификацию личности с историческим прошлым и акцентирует идею «корней». Углубленное изучение этого вопроса дает возможность систематизировать все знания, накопленные за исторический период, в том числе развитие костюма, и предлагать их в доступной форме. В настоящее время концепция дизайна в целом является той частью, по которой судят о значимости работы, она показывает, насколько дизайнер владеет информацией и применяет ее. Современное общество перестроилось для того, чтобы искать и разгадывать вопросы, заданные дизайнером, появился новый формат интереса к вещам, которые несут в себе ДНК культурных слоёв[4].

В процессе создания авторской коллекции А. Боровик были поставлены следующие задачи:

- исследование эстетического и философского понятия ваби-саби;
- исследование места эстетики ваби-саби в современном дизайне;
- изучение японской эстетики и ее стилистических особенностей в контексте западной культуры;
- изучение японской моды в контексте современной культуры;
- анализ современных трендов в моде;
- творческая интерпретация исследования в виде проектной работы.

Современная мода сегодня базируется на симбиозах: традиционные формы одежды и инновационные материалы; конструкция, тесно связанная с особенностями человеческого тела, и творческое эго дизайнерских фантазий. Если предположить, куда мода будет

двигаться дальше, то именно туда – в сторону усиления симбиотической мысли, связи натурального и синтетического, естественного и искусственного. Объединяя в себе утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм работает как зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме социальные, материальные и духовные особенности и достижения[5]. Именно в этом заключается актуальность данной работы. В предпроектном исследовании затронуты аспекты развития современного дизайна. Рассмотрены историческое возникновение эстетики ваби-саби и её заимствование западной культурой. Проведена работа по изучению стилистических особенностей японской эстетики в контексте современного дизайна. В ходе данного исследования была разработана коллекция одежды. Концепция коллекции основана на изучении японской эстетики, выявлении ее основных принципов и адаптации их в коллекции одежды (рис.2). Кроме концептуальной составляющей коллекции, в проектной работе также были учтены требования, продиктованные современной индустрией моды – соответствие сезонным тенденциям, разнообразие ассортимента и актуальное колористическое решение.

Рис.2 Мудборд к коллекции «Ваби-саби».

Коллекция – серия моделей одежды, имеющая общую идею в отношении применяемых материалов, цветовой палитры, формы, базовых конструкций, стилевых решений. Главным признаком коллекции является ее цельность, которая обеспечивается единством стиля,

образов, творческого метода, цветовой гаммы, структуры материалов. Предлагаемая коллекция – авторская, она воплощает творческую концепцию дизайнера. В авторской творческой коллекции наиболее существенными моментами являются единство концепции, стиля, образа. В наибольшем обобщении, творческим источником коллекции стали эстетика ваби-саби в сочетании с современными тенденциями, минимализм, японский национальный костюм и цвет:

- Минимализм. Выявляется в проектных принципах японского дизайна, означающий, что минимальными средствами должны быть достигнуты максимально высокие технические и эстетические качества изделия, а также принцип многофункциональности, заключающийся в «сложной простоте» или «простоте сложного» (выражается в лаконичности форм в коллекции (ассортиментном ряде), в простоте решений (минимальное количество деталей).
- Японский национальный костюм. Находит отражение в объемах, пропорциях и крое в коллекции. В японской традиционной одежде не учитываются индивидуальные особенности фигуры человека и предполагается наличие свободного пространства между телом и тканью, что также обосновано актуальным направлением в современной моде.
- Цвет. Одно из главных средств гармонизации коллекции. Колористическое решение соответствует современным тенденциям, и, хотя цветовая гамма ваби-саби была практически ограничена лишь ахроматическими цветами, в цветовой гамме коллекции отсутствуют яркие цвета и используются хроматические цвета с серым налетом.

Коллекция состоит из пяти моделей. Каждая модель – это или самостоятельное изделие или комплект, состоящий из нескольких вещей. Каждая модель последовательно развивает концепцию предыдущей, выявляя ее движение и смысловую наполненность. Кроме рассмотрения традиционных японских понятий о красоте проводится аналогия с современной модой, соединение японского традиционализма и новаторства (рис.3). Комплекты предполагают свободную комплектацию между собой и другими изделиями повседневного ассортимента. Эту возможность дают форма, объемы, пропорции, цветовая палитра и материал.

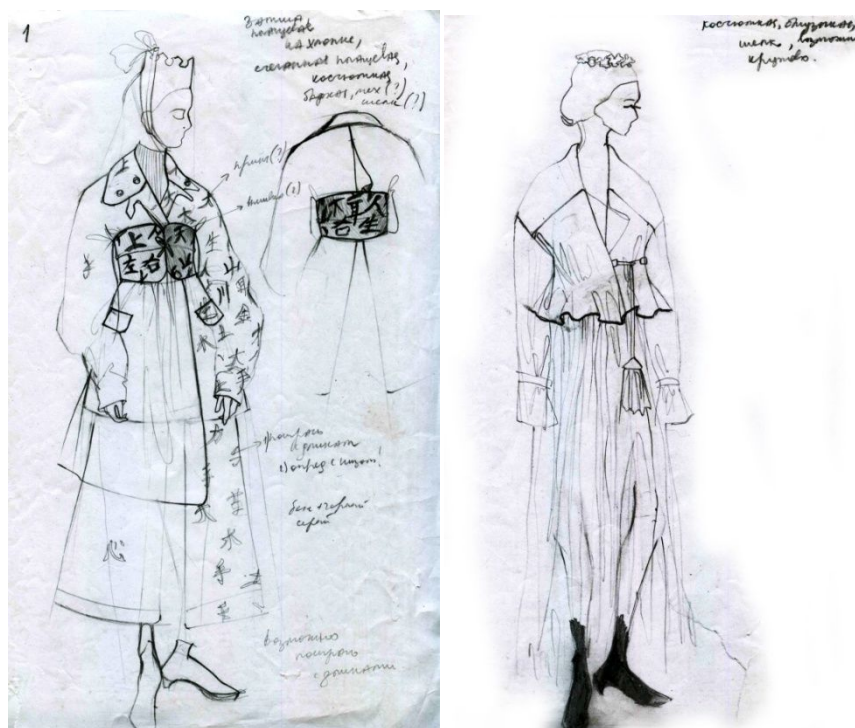

Рис.3. Эскизы коллекции «Ваби-саби». Дизайнер Анастасия Боровик.

Процессы культурной идентификации в дизайне костюма неразрывно связаны с созданием культурного продукта. В современном культурном процессе всякий продукт (будь то текст, картина, театральная постановка или коллекция моделей) проходит три основные стадии, связывающие его производство и потребление:

- 1) создание культурного продукта (произведения) осуществляется художником (или представляет собой элемент наследия);
- 2) этот продукт становится предметом менеджмента в организациях культуры (или отдельных проектах) и встречается с публикой в условиях, формируемых менеджерами;
- 3) наконец, благодаря современным медийным технологиям и методам трансляции и тиражирования (полиграфия, звукозапись, видео, радио, телевидение, мультимедиа, Интернет и т. д.) культурный продукт (в трансформированном виде) становится достоянием еще более широкой аудитории [1].

Тем самым подтверждается актуальность проведенной исследовательской и практической работы. В результате проектирования были сделаны следующие выводы:

- обращение к истокам – один из лучших способов изучения современного костюма, т.е. всё новое – это хорошо забытое старое;
- японская эстетика – огромный пласт для новых начинаний, воплощений, интерпретаций и идей в целом;
- этнический стиль в современном костюме не теряет своей популярности, а, наоборот, с каждым годом всё больше приобретает её;

- обращение к японской эстетике популярно среди дизайнеров не только в современной Японии, но и за рубежом. Дизайнеры других стран с таким же трепетом относятся к японской культуре, как и сами хранители традиций;
- принципы ваби-саби уже не играют своей первоначальной роли, они утрачивают свою магическую функцию, но, вместе с тем, трансформируются и приобретают новое эстетическое звучание (рис.4).

Рис. 4. Коллекция Анастисии Боровик «Ваби-саби», 2017г.

Таким образом, работа имеет теоретическую значимость и прикладную ценность. Выход на коллекцию в японском стиле – отличный способ проанализировать современные тенденции в костюме и исторические вариации традиционного костюма.

Список литературы:

1. Гнедовский Михаил. Творческие индустрии: стратегия инновационного развития [Электронный ресурс] / М. Гнедовский. – Режим доступа: <http://www.cpolicy.ru/analytics/innovative.html> (дата обращения: 17.08.2017)
2. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> – Загл. с экрана. – (дата обращения: 16.08.2017)
3. Китагава Дж. Религия в истории Японии. – М.: Наука, 2005. – 256 с.
4. Тимофеева М. Р. Процессы культурной идентификации в дизайне костюма. В сборнике: Сибирская этника. Преимущество межкультурных коммуникаций. Материалы всероссийской научной конференции под общей редакцией Д.П. Маевского. 2013. С. 94-96
5. Тимофеева, М. Р., Толмачева Г. В . Текстильный дизайн. Инновационные технологии / М. Р. Тимофеева, Г. В. Толмачева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12-4. – С. 722-726

Сведения об авторах:

1.Боровик Анастасия Андреевна¹, +7 950 3308692, 644050 Омск, пр. Мира 11, ОмГТУ/ Институт дизайна и технологии, студент, художественно-технологический факультет.

Адрес для переписки: anastasborovik@gmail.com

2. Тимофеева Марина Рафаиловна¹, +7913 6519867, 644010 Омск, ул. Ленина 47/9, ОмГТУ/ Институт дизайна и технологии, профессор кафедры «Дизайн костюма» профессор, член союза дизайнеров России.

Адрес для переписки: marina.marina.timofeeva@gmail.com

Шифр основной специальности: 54.03.01