

5. Матовников, С. А., Борзенко, С. Е., Картавцева, Я. С. Дизайн медицинского учреждения как необходимый элемент лечебного процесса // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2019. – Вып. 3 (76). – С. 149–156.

УДК 7.05+391

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА В ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ

**Мурашова Е.М., студ., Третьякова А.Е., проф., Сафонов В.В., зав. каф.
реставрации и химической обработки материалов**

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
г. Москва, Российская Федерация*

Ключевые слова: цвет, японская культура, история костюма.

Реферат. *Культура Японии складывалась в особых условиях (географическое положение, длительное отсутствие контактов со странами Европы и др.), что послужило причиной формирования особого национального мировоззрения, в том числе собственного понимания и восприятия цвета. Для того, чтобы ответить на вопрос, какое значение придают цвету в Японии, необходимо учитывать исторические, религиозные и некоторые другие факторы, повлиявшие на национальную культуру. Таким образом, при создании новых образов в искусстве и дизайне японская философия по отношению к окружающему миру позволяет находить нестандартные решения в гармонизации цветосочетаний.*

Восприятие цвета на востоке и западе неоднозначно. Это качественная характеристика, которая определяется образом мышления и культурой в целом. В дальневосточных странах уделяют внимание не только цвету как характеристике красителя, но и его качеству – степень матовости/блеска, шероховатости и т.д. Таким образом, палитра цветов на Востоке более разнообразная.

Весь образ жизни и мышления любого народа запрограммирован в его лингвистике. Этимология слов с давно забытыми значениями и приобретшими новый смысл четко указывает на историческую память языка. Изначально иероглиф, обозначающий слово «цвет» – иро, был заимствован из китайского языка. Данное слово изначально использовалось для вежливого обращения к человеку, которого вы уважаете или любите. В китайских иероглифических словарях значение иероглифа иро 色 часто трактуется следующим образом: верхняя часть иероглифа 亻 обозначает человека, нижняя часть иероглифа 色 тоже обозначает человека, только стоящего на коленях. Таким образом, иероглиф «цвет» обозначает двух людей, будто бы соединяющихся в одно целое как инь и ян. В настоящее время «иро» обозначает цвет, оттенок, расцветку, окраску, колорит, выражение, вид, признак и пр. Поэтому, когда говорят о японском слове «цвет», то имеется в виду не только оттенок, но и отношения между людьми, и чувства, которые рождаются благодаря этим отношениям [1, 2].

Японская культура испытала влияние древней китайской философии, переняв и язык цветовых символов. В основе эстетики и миропонимания обеих культур лежит глобальный код Инь/Ян, воплощение динамичной концепции мира, основанной на единстве противоположностей. Всем известный геометрический символ дает сочетание черного и белого, но может существовать и в цветном варианте, где Инь будет соответствовать зеленый/синий цвет, а Ян – красный.

В искусстве Японии символы «ян» и «инь» обозначают два лица: «саби» – сдержанный колорит внутренней красоты и «цуя» – цветастую яркость внешней красоты. Символическое значение цвета не отделяется от выразительного, поэтому слияние и неразрывность символов есть характерная черта японской культуры.

Как и в Европе, цвету приписывались свойства предметов, которые в него окрашены, например, красный цвет – цвет крови или огня – способен защитить человека от пожара или оказывать благотворное влияние на здоровье.

Также в Японии сосуществовало несколько цветовых канонов, закрепленных разными религиями (конфуцианством, буддизмом и синтоизмом). Помимо этого, японцы всегда отличались личностно-интимным восприятием цвета. Цветовые ассоциации для японца не первичны, они являются частью философской системы, относящейся к организации вселенной: ее ориентации по сторонам света (центр, восток, юг, запад, север), временам года, соотносённости со стихиями (земля, дерево, огонь, металл, вода) и природными сущностями (гром, ветер, солнце, холод, луна).

В книге известного филолога-востоковеда Н. Т. Федоренко «Японские записи», посвященной описанию традиций, обычаев и быта японцев [3], говорится о заимствованной у китайцев системе соответствий цветов и объектов окружающей среды и времени, которая с успехом использовалась и в Японии. Время года связано с различным вкусом, цветом и стихии. Кислый вкус, синий цвет и дерево, например, соответствовали весне, горький вкус, красный цвет и стихия огня – лету, терпкий вкус, белый цвет, металл – осени, соленый вкус, черный цвет и вода – зиме, сладкий вкус, желтый цвет и земля – центр.

Однако японский лингвист Сусуму Оно указывает, что в древнеяпонской устной традиции зафиксированы не пять, а только четыре термина цвета, среди которых белый, красный, черный и цвет аой, который можно трактовать как синий, зеленый или голубой. Они, в частности, предстают как абстрактные термины, отличаясь от более поздних обозначений цвета.

Красный – акай (赤い) – для древних японцев этот священный цвет воплощался в первую очередь в образе феникса и всех птиц, символизировал лето и юг, ритуальное благоговение и твердый характер, обозначал мир, безопасность и процветание семьи.

Белый цвет – сирой (白い) – в Японии нередко соотносился с западом, губительной для человека зоной в силу ее связи с иным миром сакральности, с осенью, холодом, металлом, зверем (Белым тигром), долгом и справедливостью, со спокойствием и чистотой.

Значение черного цвета – курой (黒い) – у японцев он обозначал север, зиму, страну смерти, луну, воду, мудрость и рассудительность. С ним были связаны черепахи и пресмыкающиеся.

Синий цвет – аой (青い) – чаще всего он объединялся с зеленым, из-за чего оба носили похожие значения. Они символизировали бесконечность и мистическое начало, ассоциировались с востоком, весной, деревом, ветром, бирюзовым драконом (водным драконом), а также с насекомыми и гуманностью.

Желтый цвет – кирой (黄色い) – соответствовал понятиям центра, земли, природной сущности грома, символизировал искренность и человека. В японской культуре он не был проявлен так сильно и значимо, как в Китае, однако с приходом буддизма в Японию утверждается его значение как императорского цвета, символа солнца и божественной власти [4].

Однако синтоистский культ и буддизм по-разному трактовали значения цветов, поэтому появились некоторые разногласия и противоречия в использовании цвета.

Позднее к пятичленной системе добавился лиловый. Сначала этот цвет избегали использовать, т.к. он был производным, а не основным, но в связи с редкостью красителя, лиловый стал символом людей высокого положения и вошёл в ранговую систему. Белый цвет в синтоистском обряде был священным, божественным цветом и император как потомок бога на главные синтоистские ритуалы надевал белые одежды. По буддийским представлениям белый считался цветом небытия, смерти.

Как правило, краски в Японии носят названия не материалов, из которых они сделаны, как это принято в Европе (охра, белила цинковые, индиго, краплак, кобальт, сиена жжёная и т.д.), а естественных носителей цвета. «Арахаиро» – «обратная сторона листьев и трав» – означает зеленовато-пепельный, глухой и мягкий цветовой тон; «угуисуиро» – «цвет крыльев японского соловья» – серовато-голубовато-зеленоватый; «акуиро» – «остывший пепел»; «сабииро» – «ржавчина» и т.д.

Для каждой исторической эпохи существуют доминантные колоративы, отражающие ход истории Японии. Принципы сезонности цвета и орнамента оформились в IX–XIV вв., когда шёл процесс складывания чисто японской системы декора [5].

Культура цвета сложилась в период Хэйан (794–1185). В VIII в. цвет стал определяющим понятием в придворном костюме, и в результате так оказывал влияние на другие аспекты быта. Одежда стала одним из важных предметов украшения пространства. В последующие века цвета и их сочетания стали активно использоваться не только в одежде, но и в живописи, архитектуре и быту.

Основным сырьём для получения красителей были растения и минеральные пигменты, дающие после первого окрашивания ткани только лёгкий оттенок. Такое обстоятельство сильно повлияло на формирование цветового восприятия японцев. Люди были способны различать гораздо более тонкие нюансы одного цвета.

Яркие насыщенные цвета также присутствовали в костюме, но редко, потому что на их фоне терялись все остальные. Придворные дамы и кавалеры пользовались многочисленными трактатами, где описывались сезонные сочетания многослойных одеяний, потому что соблюдение этих правил было также важно, как следование ранговому регламенту.

Несмотря на то, что в культуре Японии большое значение имели понятия ваби и саби («скромность/неяркость» и «архаичность/подлинность» соответственно), они не смогли полноценно отразиться в одежде разных сословий. Нижние слои общества были обязаны соблюдать многочисленные ограничения и имели меньше возможностей развивать свои эстетические принципы, из-за чего количество распространённых среди аристократов цветовых сочетаний со слабой насыщенностью оказалось больше. Поэтому будет не совсем верно оценивать японский традиционный колорит как колорит сдержанности, свойственный всем социальным группам японского общества.

Насыщенные цвета тоже были очень популярными, что подтверждает костюм театра Кабуки и цветная гравюра. Одним словом, приглушённый и яркий колориты просто соответствовали разным эстетическим воззрениям – аристократии и народа.

Символика цвета активно используется в традиционном театре Востока. Цвет костюма связан с характером персонажа, указывает на его социальное положение, пол, возраст. Самый благородный цвет – белый, который широко применялся в одеянии божеств, положительных героев, красавиц. Важную роль цвет играет в японском театре «Но». Здесь белая одежда и красный пояс олицетворяют молодую силу.

Помимо прочего, в Японии существовала система запрещённых цветов, монополию на использование которых имели только определённые должностные лица или чиновники. Она была выработана в VIII веке, во времена существования правового государства.

Свойственный Японии уникальный и чрезвычайно развитый язык цвета, давно уже является предметом восхищения со стороны специалистов и любителей в области искусства и дизайна Запада. Выбор цвета определяется не только личным предпочтением, или, например, модой, а скорее определяется неподвластными времени законами.

Список использованных источников

1. Шиманская, А. С. Семиотика цвета в культуре Японии : дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01 / А. С. Шиманская. – М., 2014. – 221 л.
2. Медкова, Е. Ключи к символике японского изобразительного искусства // «Искусство» №13, 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200801304>. – Дата доступа: 29.03.2020.
3. Федоренко, Н. Т. Японские записи. / Н. Т. Федоренко. – М.: Сов. писатель, 1966. – 416 с.
4. Манаенкова, Е. С. Символика цвета в культуре Японии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2013/article/2013003875>. – Дата доступа: 09.04.2020.
5. Хованчук, О. А. Особенности формирования японского традиционного костюма и эстетического мировоззрения // Ойкумена, № 4, 2009. – С. 58–64.

УДК 678.016

**КОЛЛЕКЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗНАКОВ
КОСМИЧЕСКОГО СТИЛЯ**

Попковская Л.В., доц., Шурмина А.М., студ.

*Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь*

Ключевые слова: космический стиль, образ, комбинаторика, унисекс, комплект, многослойность, молодежная одежда, авторская графика.

Реферат. *Истоки возникновения и концептуальное развитие космического стиля в моде диктуют разнообразие тканей технолинии. Проектирование демисезонной одежды из плащевых и латексных материалов актуализирует своевременность обращения к признакам футуристического направления. Практическая значимость заключена в реализации идеи и изготовлении трех луков, где вариативность комбинаторики отдельных изделий повседневного назначения увеличивается до тридцати, что расширяет границы потребления товаров легкой промышленности.*

Объектом исследования является космический стиль в период с 1960-х по 2017 год. Изучение стиля проводилось при помощи литературно-обзорного, аналитического и графического методов исследования, на основе специфики образного решения представлена характеристика графических приемов эскизного ряда и изготовлена коллекция демисезонной одежды под девизом «Обитатели Земли». Космический стиль в одежде относительно молод и связан с такими событиями в истории человечества, как освоение космического пространства. 2 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в первый полет. Событие повлияло на творчество дизайнеров моды 60-х: Пьера Кардена, Андре Куррежа, Пако Рабанна, Руди Гернрайха, внедривших космический стиль в моду. Само это определение было проложено шестидесятыми с их стремлением опережать время и культом научно-технического прогресса. В исслед-