

000 9397
уфа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА НАРОДОВ ВОСТОКА

КИМОНО И ВЕЕРА ЯПОНИИ

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ
ВЫСТАВКУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ
ИСКУССТВА
НАРОДОВ
ВОСТОКА.

Выставка «Кимоно и веера Японии» построена на материале коллекций Государственного музея искусства народов Востока и включает около 150 экспонатов XIX — XX вв. Она в основном состоит из произведений современных мастеров, приобретенных Министерством культуры СССР в 1957 г. Ряд кимоно, тканей и вееров XIX — XX вв. поступил из музейных фондов СССР, некоторые из них куплены у коллекционеров. Выставка сопровождается показом кукол «укиё», демонстрирующих определенный тип одежды XII — XVIII вв.

На обложке. Кукла «укиё» в летнем кимоно. XX в. Шелк, парча, пахта «гофун».

Костюм — это та область прикладного искусства, которая находится в наиболее тесной и непосредственной связи с человеком, с его представлениями об «идеальном» внешнем облике современника. Кимоно — часть ценнейшего наследия японской культуры, тысячами тонких нитей связанного с традиционной эстетикой, своеобразием интерьера, народными обычаями.

В традиционном интерьере японского жилого дома, где почти отсутствовала мебель, полузатененное свободное внутреннее пространство жилища играло роль идеального фона для женской фигуры в узорчатом кимоно. Она не терялась среди вещей, не подавлялась ими, а выступала как некое совершенное произведение искусства; в нем было гармонично все — внешняя красота, мягкая пластика движений, костюм, прическа, грим.

Этот образ всегда привлекал японских художников XVIII — XIX вв., позднее он становится своеобразным символом страны.

Создавая в гравюре на дереве, на живописных свитках галерею женских образов, художники

много внимания уделяли стилю одежды, меняющейся моде, орнаментации тканей, что позволяло более полно выявить характер женщины, ее душевное состояние, изысканную грацию движения, передаваемую выразительным ритмом складок кимоно.

Первоначальная форма кимоно под названием «косодэ» (в переводе «маленькие рукава») появилась в XIII в., зародившись на основе народного костюма и нижнего одеяния многослойного придворного платья знатной

Фрагмент обн. XX в. Парча, ткачество.

«Фурисодэ» «Цветы четырех сезонов» Нач. XX в. Шелк,
техника резервации воском

дамы. Косодэ — широкий, очень простого, ровного покроя халат с узкими рукавами, его важнейшие конструктивные элементы не претерпели с XV в. существенных изменений, менялся лишь стиль орнаментации.

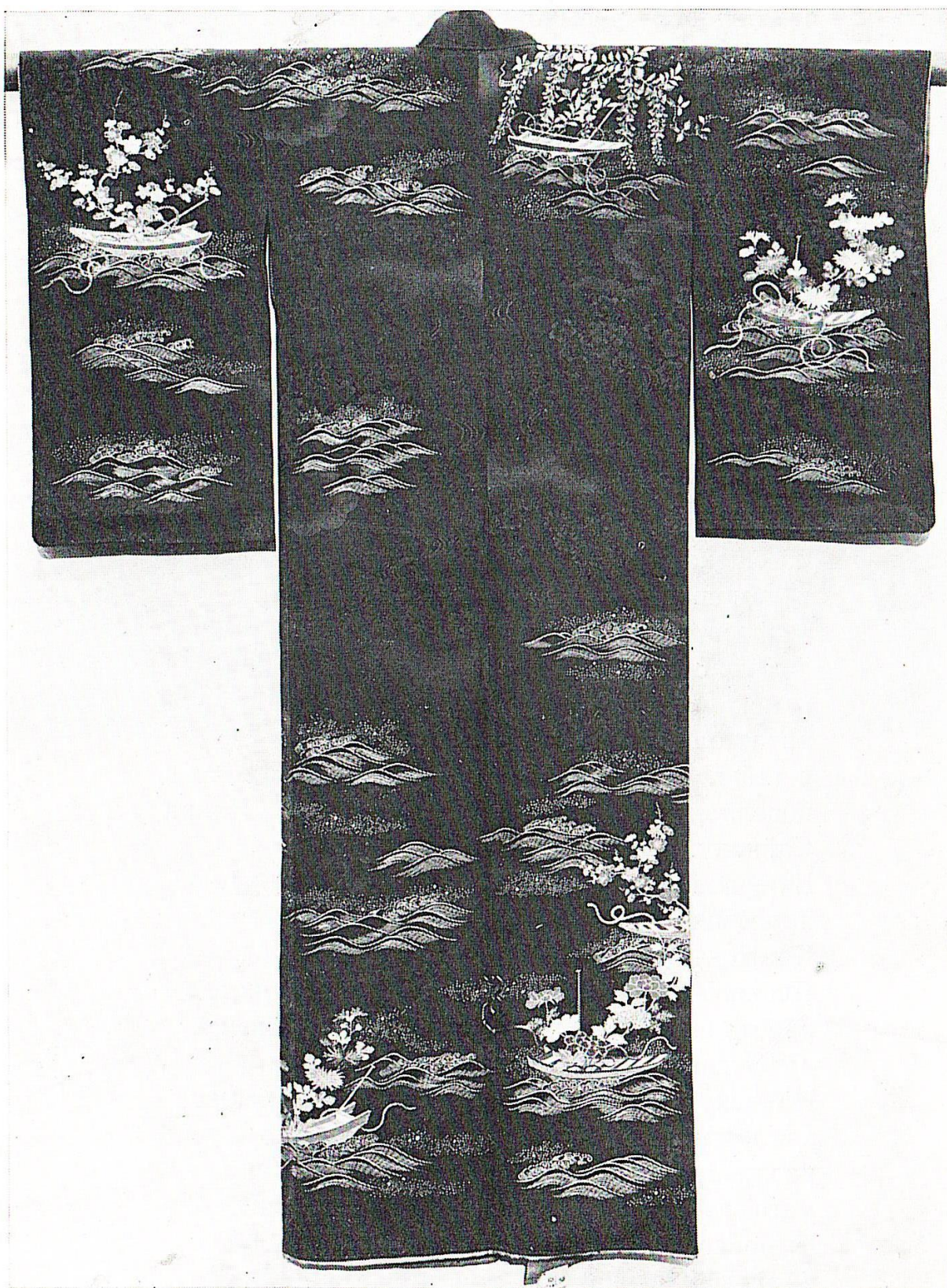
К периоду Эдо (XVII — XIX вв.) сложилось несколько вариантов косодэ (не имеющих принципиальных расхождений в основном крое). Начиная с XVII в. все они объединяются единым термином — кимоно, ведущим свое происхождение от выражения «киру-моно» — «вещь, которую носят».

Кимоно представляет собой строгий прямой халат, запахивающийся на правую сторону, без застежек и карманов, длиной от плеч до щиколоток. Покрой мужского и женского кимоно очень похож, отличаются они в основном по цвету (женские обычно изготавливаются из ткани светлой или яркой расцветки) и по ширине и длине рукавов (у мужского кимоно они уже и короче).

К пройме кимоно прикрепляется лишь часть рукава, его оставшаяся ширина образует нечто вроде мешка, который сшивается сзади и спереди. С той стороны, где рукав примыкает к платью, он остается несшитым. Такой рукав называется «содэ» и служит своеобразным карманом для женщин.

Процесс одевания кимоно довольно сложен и в нем принимают участие несколько женщин, особенно если это касается праздничной одежды.

Этому искусству молодых девушек учат так же тщательно, как умению составлять цветочные композиции («икэбана») и тонкостям чайной церемонии. Вкус женщины

Ногути Синдзо (род. 1892 г.). «Косодэ» «Лодки с цветами». 50-е гг. XX в.
Узорчатый шелк, цветной шелк, ручная роспись «юдзэн-дзомэ», вышивка.

проявляется в выборе цвета кимоно и пояса, рисунка ткани, аксессуаров.

Эстетика кимоно, его художественная значимость при простоте и неизменности кроя заключаются в богатстве традиционного декора, его образности и многозначности.

В орнаментальных сюжетах кимоно периода средневековья широко использовались природные мотивы — птицы, цветы, растения, травы, пейзажные композиции, наполненные поэтической и благопожелательной символикой, несущие в себе значительную эмоциональную нагрузку.

Декор определялся временем года и функциональностью одежды — праздник, посещение театра Кабуки, участие в чайной церемонии — большое значение имели возраст женщины, ее социальное положение, локальные традиции. Особой красотой и изысканностью отличались костюмы артистов театра Кабуки

и гейш, их красочное описание встречается в новеллах известного писателя XVII в. Ихара Сайкаку.

В период средневековья центром производства кимоно являлся

Киото — древняя столица

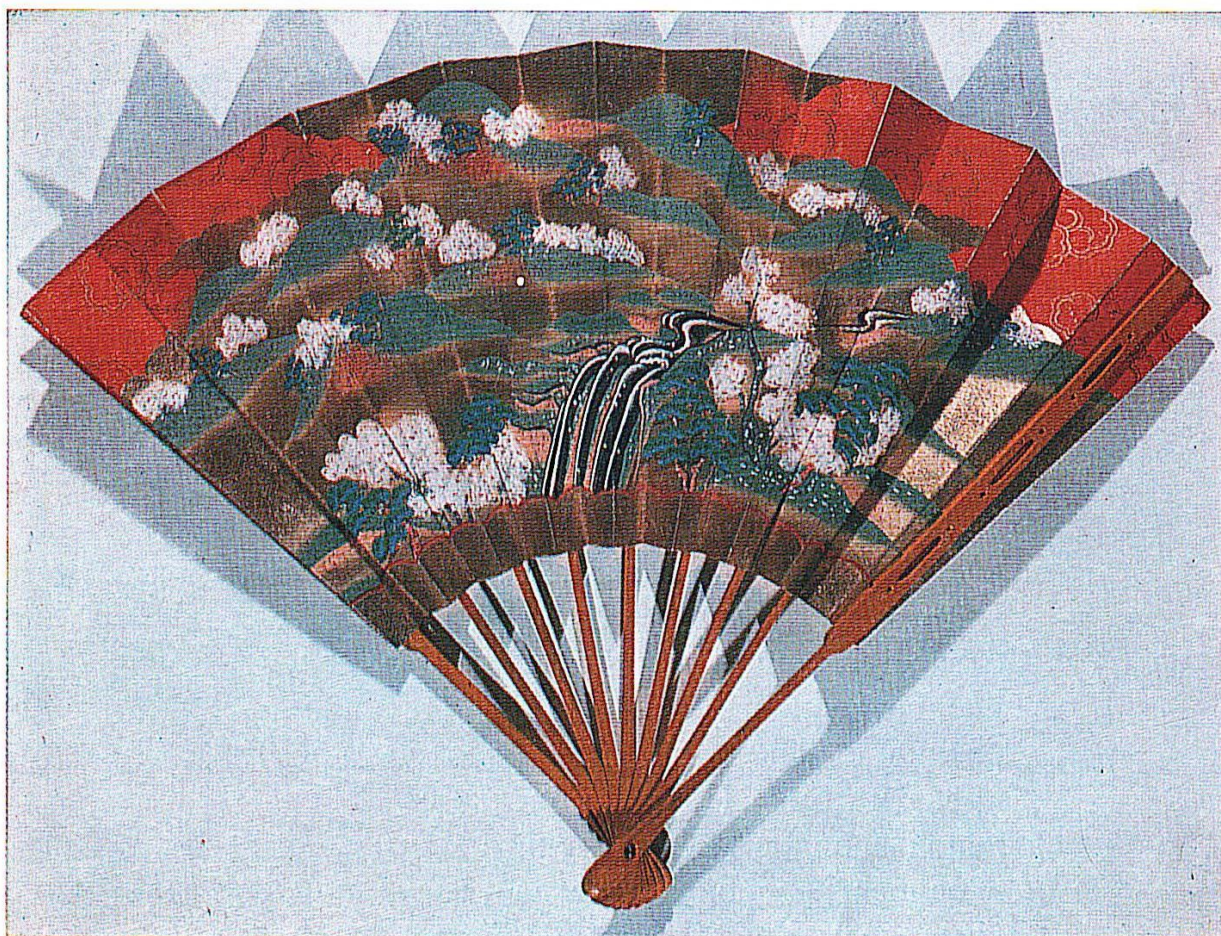
Японии. Здесь выпускались лучшие ткани, работали прославленные династии ткачей, красильщиков, художников по тканям.

На искусство художественного оформления костюма несомненное влияние оказало распространение нового очень сложного метода росписи ткани — «юдзэн дзомэ».

Его основателем считают художника

Юдзэнсаи Миядзаки, работавшего в Киото в конце XVII — начале XVIII вв.

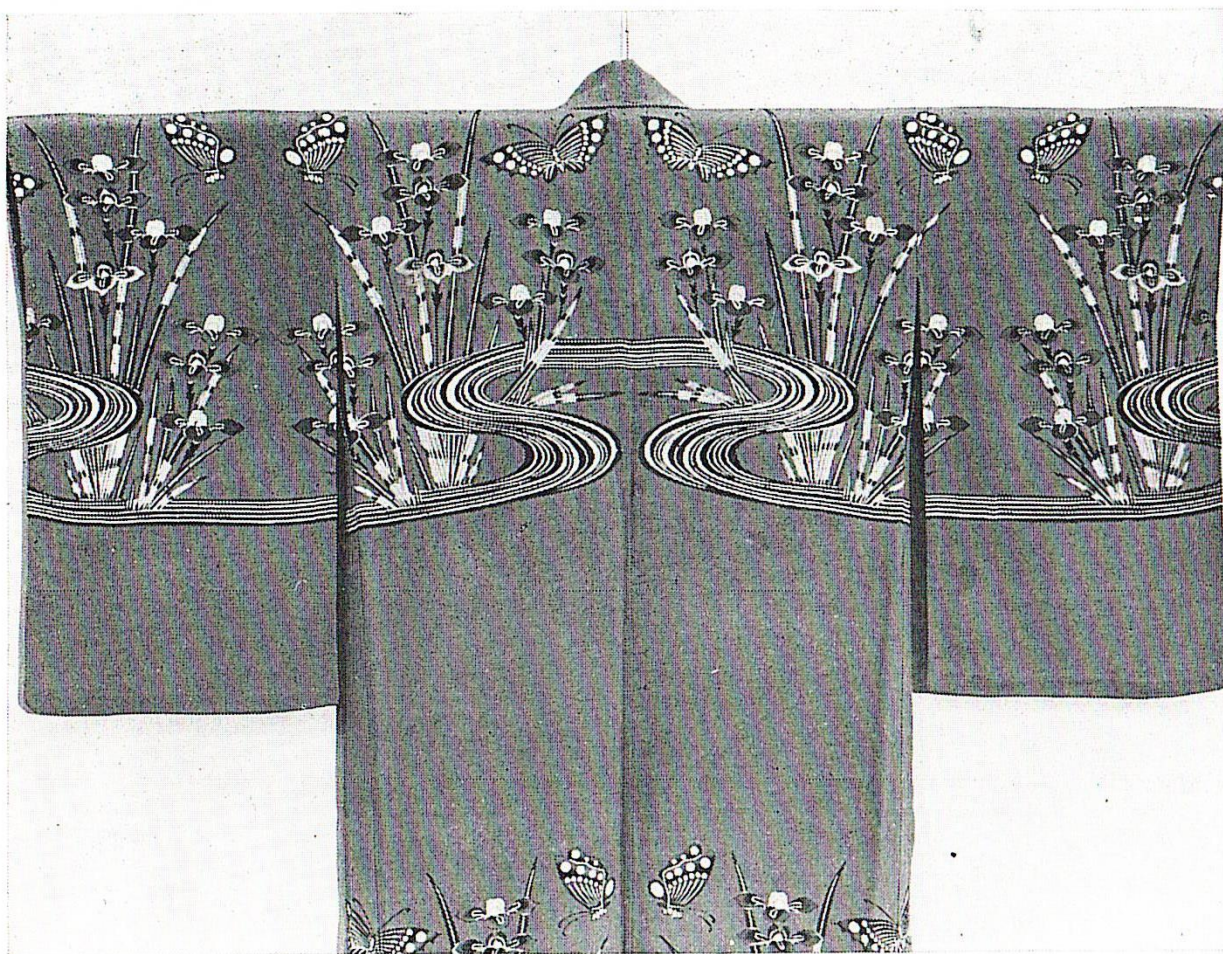
Способ этот состоял в том,

Веер «сэнсю». Сер. XX в. Бамбук, бумага «васи» ручная роспись.

что узор наносился специально окрашенной рисовой пастой при помощи особых палочек. Он давал неограниченную свободу в выборе рисунка, позволял рассматривать кимоно как своеобразное живописное полотно, где мастер воплощал свои художественные замыслы. Крупнейшие художники XVII — XVIII вв. создавали декоративные композиции для тканей, украшали женские одежды. Известный художник этого времени Огата Корин любил расписывать кимоно изображениями осенних цветов и трав. Тогда же начали

организовывать выставки кимоно, на которых восторженные ценители выбирали самое изысканное изделие и присуждали ему приз. Сохранилась легенда, что на «конкурсе нарядов» для чайной церемонии первое место было отдано костюму, созданному Огата Корином. Он состоял из двойного черного кимоно с черным широким поясом и белоснежным нижним кимоно, последнее виднелось у ворота и выглядывало при ходьбе. Этот строгий изысканный костюм выделялся среди других необычным художественным решением. Кимоно, созданные в XX в., раскрывают богатство приемов украшения. Наиболее распространены «норидзомэ» (техника батика с использованием рисового клея), «рокэтидзомэ» (техника батика с использованием воска), «кага юдзэн», в основе которой лежит раскраска по бумажным трафаретам. Используются и такие древние способы, как узелковое окрашивание, набойка, различные виды вышивок (часто все перечисленные приемы встречаются в орнаментальной композиции, дополняя друг друга). В настоящее время большие мастера живописной декорировки кимоно предпочитают традиционную ручную роспись — «юдзэн дзомэ». Они создают подлинные произведения искусства, отмеченные печатью таланта и высокого профессионализма. Лучшие из них пользуются всеобщим признанием и носят почетное звание «Человек — национальное сокровище». На выставке показаны работы известных художников Ногуты Синдзо (р. 1892 г.), Асо Сигэити (р. 1904 г.),

Асо Сигэйти (род. 1904 г.). Фрагмент «косодэ» «Ирисы и бабочки». 50-е гг. XX в. Шелковый креп, ручная роспись «юдзэн-дзомэ».

которые обращаются к традиционным сюжетам, встречающимся на тканях XVII в. Летнее кимоно «Лодки с цветами» отличаются тщательная проработка рисунка, любованием деталями, богатство красок, гармония колористического решения. Косодэ «Ирисы и бабочки» необычайно живописно, его характеризуют смелые сочетания интенсивных цветов — бирюзового, оранжевого, красного. В совершенно ином эмоциональном ключе выполнена роспись праздничного кимоно

Накамура Кацума (р. 1894 г.)

«Горный поток»,

органично сливающаяся с лаконичной
формой костюма.

Художник с поразительным мастерством
разрабатывает сложнейшую пейзажную
композицию, сочетая в ней ручную роспись,
вышивку и аппликацию. Изображение
горного потока выполнено в сдержанной
гамме черно-серых тонов, напоминающих
монохромные пейзажи, но приглушенный цвет
золотистых листьев и водяных брызг придает
костюму торжественно-приподнятое звучание.
«Норидзомэ» и «рокэтидзомэ» предоставляют
богатые возможности для создания яркой,
красочной росписи с тончайшими переходами
оттенков. Подобным образом украшались
в основном праздничные кимоно —
«фурисодэ» (в переводе «длинные, летящие
рукава»). Лиловое «фурисодэ» начала XX в.
покрыто богатой растительной
орнаментацией, низ и рукава кимоно
украшены цветами,
символизирующими четыре времени года
и воплощающими собой радостное
пробуждение природы.

Нежные, теплые тона росписи
контрастируют с интенсивным цветом фона
кимоно (техника «норидзомэ» дополнена
ручной росписью и вышивкой).

О богатстве традиционных технических
приемов, взятых на вооружение
современными мастерами, свидетельствует
ряд кимоно, показанных на выставке.
Например, вышивка плоскими (в 1 мм)
нитями золота и серебра, появившаяся в
раннее средневековье (около VIII в.),
использована в декоре кимоно из черного

Накамура Кацума (род. 1894 г.). Фрагмент «косодэ» «Горный поток». Крест, золотая нить, парча. Роспись «юдзэн-дзюме», вышивка, аппликация.

кружевного шелка. Крупные цветочные розетки (техника «юдзэн дзомэ») как бы затканы изнутри золотыми и серебряными нитями, которые усиливают декоративное звучание росписи. В основном представленные на выставке кимоно принадлежат к категории празднично-выходной одежды — «харэги». Особое место среди них занимает парадно-церемониальное платье «рэйфуку», оно надевается в случае торжественных приемов, на свадьбы, большие праздники (особо надо отметить женские новогодние кимоно предпочтительно из белых тканей, расцвеченные яркими узорами). В экспозиции выставлено очень редкое в музейных собраниях новогоднее шерстяное «рэйфуку» второй половины XIX в. Это кимоно орнаментировано искусной вышивкой золотыми нитями, цветными шелками, шнуром. В его оформлении использован благопожелательный сюжет — бог счастья Дэюродзин в сопровождении журавля и черепахи под сосной (символ долголетия и стойкости в жизненных невзгодах). К типу «рэйфуку» относится и традиционный костюм невесты — длинное иногда со шлейфом яркое кимоно и белая повязка-налобник «цуно-какуси», по японским поверьям в ней должны быть спрятаны «рога ревности», якобы прорезающиеся у каждой супруги. В костюме невесты презалируют главным образом белые и красные цвета, символизирующие чистоту и женственность. Невеста надевает красную рубашку «нагадзюбан», белое кимоно с поясом из серебряной парчи, поверх него — халат «утикакэ» с красной подкладкой. Рукава

Фрагмент новогоднего «рэйфуку». XIX в. Шерсть, золотая нить, шнур, шелк, вышивка.

этих одежд имеют очень длинные «содэ», доходящие почти до пола («утикакэ» крепится завязкой под правым рукавом). На выставке демонстрируется мужской костюм «рэйфуку», используемый в различных официальных церемониях (его цвет должен быть черным). В его состав входят кимоно с белыми гербами — «монами» (они встречаются и на женских черных кимоно) — такая одежда называется «монцуки».

В средневековье «мон» являлся гербом знатной семьи, известно несколько десятков их рисунков и каждый имеет свое название. В настоящее время «мон» на мужском кимоно считается не столько семейным знаком, сколько знаком корпорации или религиозной организации, на женском он используется как декоративный элемент.

Поверх кимоно одевается крупная плиссированная жесткая юбка — «хакама» (она разрезается и прошивается в середине по низу, образуя нечто среднее между юбкой и шароварами).

И, наконец, костюм завершает кофта с «моном» — «хаори», имеющая прямой, идентичный кимоно, покрой.

«Хаори» — один из видов традиционной верхней японской одежды как мужской, так и женской, появившийся в период средневековья. Мужские «хаори» шьются из плотных темных шелковых тканей без декора. На выставке показано праздничное мужское «хаори» из коричневого репса начала XX в., на внутренней стороне украшенное тонкой росписью «юдзэн-дзомэ», выполненный в золотисто-оливковых тонах, гармонирующих с тускло-золотым фоном

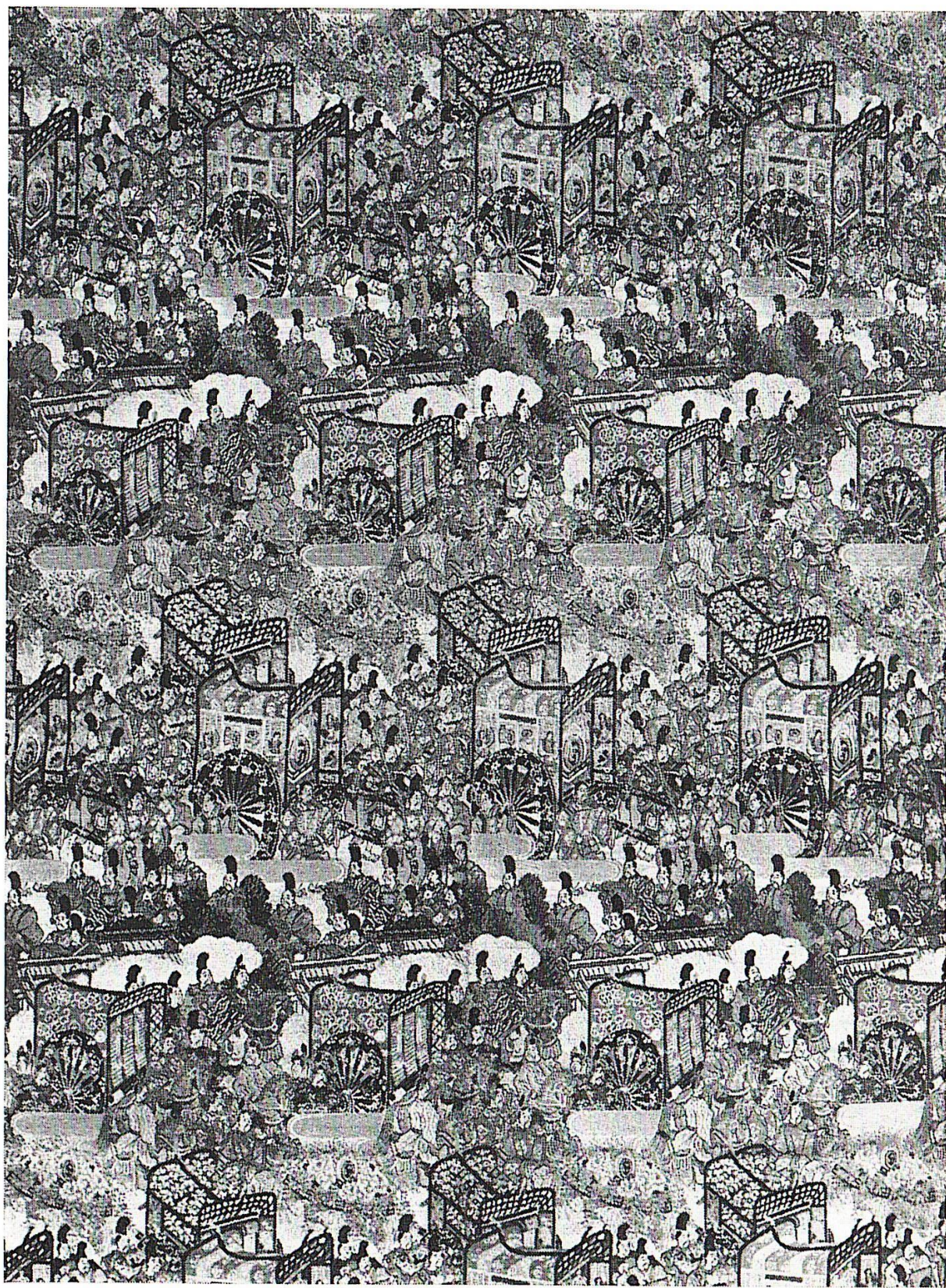

Кукла «укиё» «Невеста». XX в. Шелк, парча, паста «гофун».

шелка. На подкладке кофты художник нарисовал архата, сидящего на скале, перед ним в облаках извивается дракон. Скрытое изображение — традиционный прием японского искусства, который вызывает определенный эффект неожиданности и придает живописи удивительное очарование. Женское «хаори» по сравнению с мужским необычайно красочно и декоративно.

Фрагмент «косодэ». XIX в. Шелк, золотая нить, техника резервации воском «рокэтидзомэ», ручная роспись, вышивка.

Фрагмент оби. XIX в. Парча, ручное ткачество.

В отличие от кимоно, имеющего одноцветную подкладку (роль ее в общей колористической гамме костюма достаточно своеобразна), подкладка «хаори» всегда орнаментирована. Важнейшим элементом японского женского костюма является пояс «оби», который становится главным украшением кимоно в период Эдо (самый известный центр изготовления поясов район Нисидзин в Киото). Примерно до середины XVI в. оби — это узкий узорчатый поясок, затем он приобретает ширину от 30 до 35 см, а длина его варьируется от 3 до 4 м. В музейной коллекции представлено два типа поясов — широкие (на подкладке) и узкие. На спине оби завязывается сложным бантом различной формы в зависимости от возраста и социального положения женщины, а также функциональных особенностей костюма. Пояс шьется из дорогих парчовых тканей, многие из которых до сих пор являются прекрасными образцами ручного ткачества. Работая на ручных станках, мастера применяют золотые и серебряные крученые нити, характерную для японской парчи вышивку золочеными или серебряными полосками бумаги шириной один мм. На выставке представлен пояс с изображением карпов, изготовленный мастером Хэйдзо Тацумура (р. 1876 г.) с использованием плоской металлической нити с серебряными, золотистыми и лиловыми переливами. Контрастные сочетания черного фона шелка и металлических нитей создают неповторимый декоративный эффект, придающий орнаменту особую динамичность. Оби дополняют различные аксессуары — обидзимэ — пояс, повязываемый поверх оби,

Фрагмент оби. XX в. Парча, ткачество.

узкие внутренние пояса, узорчатые плетеные шнуры. Обязательной принадлежностью мужского пояса являются «инро» — коробочки для лекарств, благовоний, пастилок. Их подвешивали к поясу с помощью брелка «нэцкэ».

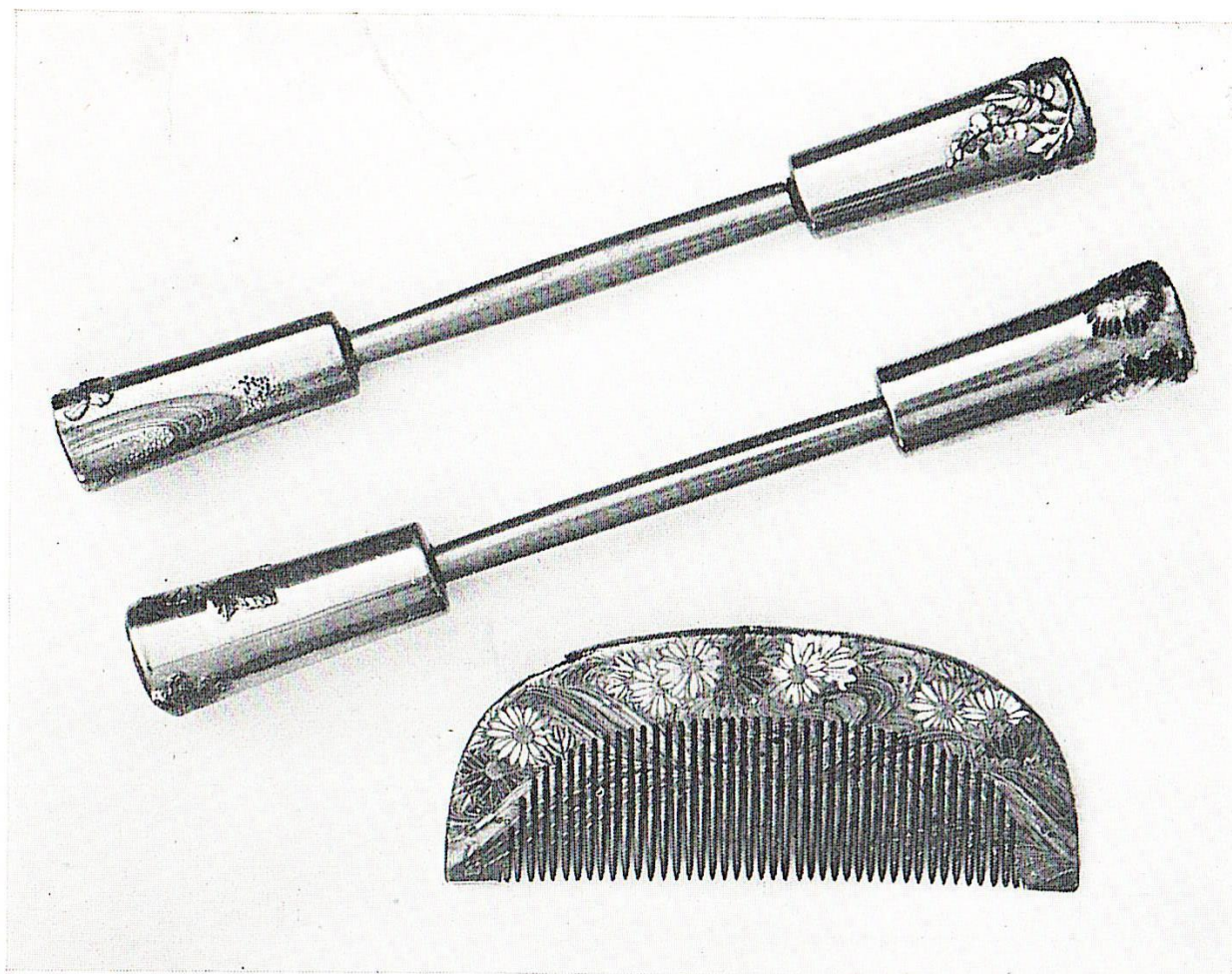
Тацумура Хэйдзо (род. 1876 г.). Фрагмент оби «Рыбки». XX в.
Парча, ручное ткачество.

«Ииро». XIX в. Лак, роспись золотым лаком.

По традиции «инро» делали из дерева, покрывали золотым или цветным лаком, украшали живописным рисунком и инкрустировали. В традиционных японских костюмах нет карманов. Мелкие вещи хранились в рукавах, крупные завязывались в «фуросики» — квадратный кусок шелковой или хлопчатобумажной ткани.

Фуросики музейной коллекции сделаны из хлопчатобумажной ткани и расписаны растительными батиковыми узорами. Важнейшая деталь японского национального костюма — веер, имеющий несколько разновидностей. Наиболее распространен бумажный веер «утива», заимствованный из

Шпильки, гребень XIX в. Золотой лак, инкрустация.

Китая в I в. н. э. В экспозиции представлено несколько работ современных мастеров, украшенных по белому фону трафаретной яркой росписью, восходящей к народным истокам.

Складной веер «оги», изобретенный в Японии в VII в., дополнял костюм воина, который носил его за поясом. Самураи расширили функциональный диапазон «оги», применяя его для подачи различных сигналов.

Начиная с X в. складной веер распространяется в аристократических кругах. Известно, что придворные дамы и

Веер «утива». Сер. XX в. Бумага, бамбук, роспись.

монахи обменивались в особых случаях изящными веерами. Существует несколько типов складных вееров — одни из них употребляются во время чайной церемонии, другие служат неизменным атрибутом актеров театра Но. На выставке экспонируются несколько современных вееров «сэнсю», широко используемые японскими женщинами в быту.

В живописи на веерах, сделанных из бамбука и особо плотной бумаги «васи», роспись выполнена в традиционной манере — на золотом фоне тушью и водяными знаками. Талантливые японские мастера на небольшом «пространстве» создавали неповторимые композиции, включающие разнообразные сюжеты и орнаментальные мотивы. Цветы и птицы, пейзажные зарисовки, всевозможные жанровые сцены, человеческие фигурки представляют удивительно гармоничное целое. Нередко в живописную палитру входила каллиграфия, которая естественно вплеталась в орнаментальный строй росписи вееров.

Научный сотрудник
Отдела Дальнего Востока
ГМИНВ
А. ТЮЛЕНИНА

**Материал выставки «Кимоно и веера Японии»
дает возможность зрителю познакомиться
с важнейшими формами японского
национального костюма и в полной мере
оценить его художественные достоинства
и национальное своеобразие.**

Художник Ванин Г. И.,
технический редактор Сергеева Е. Н.,
корректор Семенова Н. А.,
научный редактор Никитина Э. Н.,
фотографы: Базилия Э. Т., Князев Н. А.
Зак 725. Тир. 3000. Типография Министерства культуры СССР
Цена 60 коп.

