

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2023, Том 8, № 4 / 2023, Vol. 8, Iss. 4 <https://kostumologiya.ru/issue-4-2023.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/42IVKL423.pdf>

5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (искусствоведение)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Шилкина, С. Мир глазами Такаши Мураками / С. Шилкина // Костюмология. — 2023. — Т. 8. — № 4. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/42IVKL423.pdf>

For citation:

Shilkina S. The world through the eyes of Takashi Murakami. *Journal of Clothing Science*. 2023; 8(4): 42IVKL423. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/42IVKL423.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

Шилкина София

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»

Руководитель исследовательской работы: **Лопатина Мария Валерьевна**

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»
Педагог дополнительного образования

Мир глазами Такаши Мураками

Введение

Японский дизайнер Такаши Мураками — очень значимая фигура в мире современного искусства. Объединяя восточный колорит и живопись, мультипликацию и философию, автор творит искусство, способное вдохновлять и заслужить мировое признание. Работы мастера охватывают десятилетия, они наполнены историей и любовью к миру манги. Талант художника вызывает восхищение и желание прикоснуться к сказочному миру аниме. Образы художника просты и понятны зрителям любого возраста.

Философия автора близка мне, а темы его произведений очень актуальны сейчас. Это гениальный мастер и настоящая звезда в мире искусства.

Тема исследовательской работы очень актуальна сегодня. Размышления художника о последствиях войны и радиации доносятся с его картин.

Тема исследования: «Мир глазами Такаши Мураками».

Целью исследования станет: разработка эскизного проекта и шарнирной куклы по мотивам Такаши Мураками.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Ознакомиться с биографией Такаши Мураками.
2. Изучить творчество Такаши Мураками.
3. Выявить особенности творчества.
4. Проанализировать и выявить главные черты в творчестве художника для дальнейшей работы.
5. Разработать коллекцию одежды и концепцию эскизного проекта.
6. Создать шарнирную куклу и костюм.
7. Проанализировать итоговые проекты.

Объект исследования: творчество Такаши Мураками.

Предмет исследования: стиль Superflat.

Методы исследования: поиск и изучение работ японского художника.

Гипотеза: Стиль Superflat является открытием в современной поп — культуре. Визуальный язык японского дизайнера востребован в разных видах искусства и может послужить основой для частного творчества.

Практическая значимость: привлечение внимания к современному искусству. Я знаю, что многие сверстники увлечены миром аниме, поэтому так важно изучить творчество мастера, который создаёт аниме — сериалы и атрибутику в этой сфере. Моя работа будет интересна тем, кто находится в творческом поиске или ищет вдохновение. Я уверена, что яркий мир Такаши Мураками никого не оставит равнодушным, а философский подтекст его работ привлечёт людей думающих и осознанных. Мой проект направлен на формирование серьёзного отношения к культуре и предметам искусства. Эскизы и куклу ручной работы можно использовать в качестве наглядного материала для знакомства со стилем Superflat.

1. Биография Такаши Мураками

*Для меня религии — это повествование ...
Природные катастрофы, землетрясения — это
вещи, вызванные природой. Такой хаос является
естественным, но мы должны как-то это понять,
поэтому нам пришлось придумывать эти
истории. Вот что я хотел рисовать*

Такаши Мураками

Такаши Мураками — современный японский художник, сценарист, продюсер, режиссер, скульптор и дизайнер.

Такаши Мураками родился в бедной семье 1 февраля 1962 года в г. Токио, Япония. Его отец был водителем такси, а мать — домохозяйкой. Его семья жила бедно, а их город на побережье заливало водой после каждого шторма, поэтому в четвертом классе Мураками с родителями переехал в Токио. Мать родилась в городе Кокура, который мог стать следующей целью бомбардировок после Хиросимы. Сброшенные на Хиросиму и Нагасаки бомбы многое изменили в культуре Японии. Населению нужно было отвлечься от суровой действительности. Когда Мураками исполнилось 11 лет, в Японии начинает развиваться культура манги и аниме.

В детстве Такаши Мураками увлекался рисованием, создавал в своем воображении сказочную вселенную, наполненную удивительными персонажами. Созданные им монстры и чудовища жили в свободном и ярком мире. Когда он вырос — она стала реальностью, а придуманные им герои и сюжеты поселились в его работах. Характер дизайнера формировался на фоне воспоминаний, связанных с поражением страны в войне. Его детство совпало с периодом «японского экономического чуда», когда в середине 1950-х годов Япония отказалась от политики самоизоляции и стала открытой для новых технологий, туристов и западной культуры. В страну хлынул поток американской поп-культуры и смешался с культурой Японии.

С 1986 по 1993 год Такаши проходил обучение в престижном университете искусства в Токио. В 1988 году он получил степень магистра, а в 1993 году — степень доктора философии в Нихонга. Параллельно с учебой он изучал компьютерную анимацию и посещал выставки.

Будучи студентом, Мураками задумался о проблеме идентичности Японии, о традиционном искусстве, которое вытеснялось западной поп-культурой. Недовольство состоянием искусства толкает художника к изучению более современных стилей.

В 1994 году Такаши попадает в Нью-Йорк по образовательной программе, где сталкивается с глобальным влиянием западной поп-культуры. Именно в Нью-Йорке произошел ментальный сдвиг, после которого Мураками выработал коммерческий подход к искусству, понял, что это бизнес. Окунувшись в среду той культуры, Мураками приходит к пониманию, каким образом американские бренды стали доминировать и распространяться по миру. Американская культура покоряла умы своей простотой и доступностью. Такаши Мураками задумался о том, как создать особый образ Японии, простой и понятный всем. С тех пор поиск идентичности стал основным мотивом в его творчестве.

2. Творчество Такаши Мураками

Любой проект Мураками — побег в другое измерение. Чувство красоты художника было сформировано той средой, в которой он вырос. Такаши Мураками убежден, чтобы создать искусство, художник обязан изучать историю и из этого контекста пытаться предсказать будущее. Его идеи пропитаны историей.

Для упрощения японской культуры, в 1990-х годах Такаши придумал концепцию Superflat, которая позже превратилась в полноценное течение, объединившее традиционное искусство и поп-арт.

Superflat — это особое использование цвета, японских мотивов, плоских и глянцевых поверхностей. Этот стиль можно описать как что-то одновременно милое, психоделическое и сатирическое. Понятие Superflat стало обозначением целого направления в искусстве. Здесь происходит не только слияние традиционного канона и актуальных мотивов, но и стирание границ между высоким искусством и уличной культурой. В отсутствии границ заключается главная особенность творчества Такаши Мураками.

Обычно один и тот же мотив повторяется много раз в нескольких работах мастера — это дань традиции. Художник изучал живопись нихонга в университете: японское обучение обязывает многократно выполнять одно и то же действие, доводя его до совершенства. Именно повторяющийся сюжет стал художественной ДНК мастера. В творчестве Мураками нашли отражение не только японские мотивы. Он вступает в диалог и с Ренессансом — используя тондо, традиционную круглую форму картин.

В живописи Мураками часто встречаются грибы — мутанты, как зловещее напоминание о последствиях радиации.

Череп, как символ бренности бытия, также появляются на полотнах Мураками. Они отражают буддийскую концепцию о том, что все временно.

Работа Мураками раскрывает тему влияния войны на психику человека. Пытаясь уклониться от мучительных воспоминаний, воображение рисует новую реальность, наполняя жизнь красками, создавая новые символы. Понимая трагедию своего народа, художник хочет наполнить творчество смыслом, чтобы вернуть надежду. Цветок — матанго стал позитивным символом живописи Такаши Мураками.

В 1996 году открыта «Фабрика Хиропон» для создания предметов в стиле аниме, которая спустя пять лет станет корпорацией Kaikai Kiki Co. Сочетание слогов «кикикайкай» на японском означает «мистический мир привидений».

В 1996 году Мураками придумывает персонажа по имени Мистер Доб. Однажды он играл с друзьями в слова, одним из которых было «dobojiite», обозначающее в манге вопрос «почему?». Оно так понравилось Такаши, что он придумал героя по имени Мистер Доб, который стал творческим альтер-эго художника и ключевым персонажем в его вымышленной вселенной. Художник придумал японский аналог Микки Мауса — нового идола поп-культуры.

С 2007 года Мураками использует в манге фигуры дзен-буддизма и восточных религий. Пережив землетрясение 2011, он написал картину «500 архатов», которая стала самой большой картиной в истории. Ее длина — 100 метров. На ней изображены 500 ясновидящих учеников Будды, которые достигли просветления и преодолев земные пороки, уничтожили кармический остаток от прошлых воплощений. «500 архатов» — это история об исцелении 500 различных видов человеческих страданий.

Такаши Мураками стал первым художником, благодаря которому популярные комиксы перешли в разряд высокого искусства.

Смысл самых значимых работ

Название работы	Год создания	Значение, смысл произведения
727	1996	Отсылка к американским самолетам, которые видел в детстве на пути к военным объектам США. Осуждение.
«Лишенный четырех конечностей, вопреки всему освобождает сердце»	2007	Бодхидхарма — индийский монах, который по легенде приплыл в Китай на собственной сандали, создал дзен-буддизм и основал Шаолиньский монастырь. Пустота.
«Дракон в облаках — красная мутация»	2010	Символ удачи и оптимизма, автор признается, что писал его раздраженным.
«500 архатов»	2012	Самая большая картина в истории. Ее длина 100 метров. Символизирует исцеление.
«ЭГО»	2012	Автопортрет в форме карикатуры. Самоирония, художник как дешифровщик и критик культурных явлений.
«Голубые цветы и черепа»	2012	Лунный свет. Непостоянство всех вещей. Смещение сладости и смертности.
«Остров мертвых»	2014	Художественный ответ на землетрясение и цунами в Тохоку в 2011.
«Воспоминания о бурной жизни»	2015	Осмысление и переживание ядерной катастрофы. Бренность бытия.
«Осьминог ест свою ногу»	2017	Образ Осьминога , имеющего 8 ног по сторонам света несет смысл ангельского падения. Это падший ангел — с огромной мудростью, но без любви, нечто люциферанское.

3. Достижения в мире искусства

На сегодняшний день Такаши Мураками один из самых богатых художников. В 2008 году Мураками вошел в число 100 самых влиятельных людей в мире по мнению журнала Times. Он создал собственную вселенную в духе японских традиций, населенную персонажами мифов прошлого, которая затрагивает эмоциональную сферу и заставляет задуматься. Его разноплановая деятельность касается дизайна, музыки, анимации и кино.

В 2002 году Мураками начал долгосрочную работу с Louis Vuitton. Сотрудничество принесло Louis Vuitton более 300 миллионов долларов. Мураками был выбран Марком Джейкобсом, главным дизайнером Louis Vuitton, чтобы привлечь японцев к продукции бренда. Японский иллюстратор переосмыслил классический принт бренда в смелой цветовой палитре Multicolore Monogram. Бренд заиграл яркими красками, а сумки из этой коллекции стали популярными среди звезд. Художник сотрудничал с брендом 13 лет, выпустив несколько

коллекций, таких как «Monogramoflague» в 2008 году, «Rugs» в 2009 году и «Cherry Blossom» в 2012 году.

К 2007 году Мураками заинтересовались известные музыкальные лейблы. Репер Канье Уэст, влюбленный в аниме, пригласил художника для разработки обложки альбома «Graduation». Кроме обложки художник снял клип на одну из песен. Сотрудничество продолжается до сих пор и давно переросло в дружбу артистов.

2013 году состоялась премьера полнометражного фильма в стиле аниме «Глаза медузы» — режиссерский дебют Такаши. В научно-фантастическом фильме показана жизнь японских школьников после Фукусимы. Мир населили странные существа, которых видят только дети.

16 июня 2015 года Мураками представил капсульную коллекцию для производителя обуви и одежды для занятий спортом **Vans**.

В 2009 году Мураками совместно с Кирстен Данст участвует в выставке лондонского музея «Tate Modern museum» («искусство в материальном мире»).

В 2010 г. художник сотрудничает с **POP Magazine**. На обложке британского модного журнала появляется Бритни Спирс в визуальном оформлении Мураками.

В 2010 г. знаменитый японец создал коллекционную версию популярных часов G-Shock от **Casio**.

В 2011 г. к дню летнего солнцестояния Мураками подготовил уникальный дудл для **Google**, украсив логотип традиционными узорами и главными персонажами Кайкай и Кики.

Выставки дизайнера ежегодно проходят по всему миру, первая экспозиция в России под названием «Будет ласковый дождь» состоялась в 2017 г. в Музее современного искусства «Гараж».

В 2018 году Мураками играет самого себя в фильме «Всеу есть цена». Идея фильма гласит: «Великие произведения излучают достоинство. Когда произведение по-настоящему великое, это чувствуют даже дилетанты».

В 2019 году вышел клип Билли Айлиш на песню «You should see me in a crown», который нарисовал Такаши Мураками. Для этого художник использовал новейшую 3D графику. Видео рассказывает об альтер-эго певицы — огромном пауке, который нападает на город, наполненный цветами Мураками. Мастер помогает певице снимать клипы и совершенствовать собственный стиль.

В 2020 году Билли Айлиш и Такаши Мураками создали коллекцию одежды для японского бренда «**Uniqlo**». В релиз вошли 18 футболок с яркой графикой, смеющиеся цветы Мураками и фотографии певицы.

В 2020 году совместно с брендом **Supreme**, Мураками участвует в благотворительном проекте. В результате коллаборации появилась культовая белая футболка с рисунками японского художника. Средства от продажи направлены в фонд помощи бедным людям.

В сентябре 2020 **Vogue** запустил проект, в рамках которого 26 главных редакторов издания из разных стран выбрали обложку для нового номера, которая символизирует надежду. Vogue Japan выбрали в качестве символа надежды работу культового японского художника Такаси Мураками.

В 2021 году Мураками становится продюсером аниме сериала — «Расцвет айдолов» (Idoly Pride). В 2021 году художник появляется в блокчейне со своей первой NFT-коллекцией Flowers. Коллекция содержит 11 664 цветочка в стиле Superflat.

Известно, что в 2022 году дизайнер трудился над созданием NFT-коллекции кроссовок Nike и NFT часов. Также создана цифровая коллекция котиков и аватаров.

Важным мотивом в проектах мастера является стремление сделать творчество доступным, народным. Помимо создания собственных работ, Мураками занимается продвижением молодых японских художников по всему миру. Созданная им компания Kaikai Kiki LLC реализует одежду, игрушки и сувениры, созданные Мураками и художниками, которых он опекает. Востребованность его товаров радует Такаши, но он не тщеславен.

«После того как мы пережили землетрясение в Японии в 2011 году, — говорит Такаши, — мне стало неприятно взаимодействовать со СМИ. Вдруг мне осталось жить недолго. Я просто живу, сосредоточив усилия на том, чтобы закончить работы, не принимая в расчет то, что говорят обо мне по всему миру. В последнее время я живу как ребенок — ни о чем не задумываясь. Иначе искусства не выйдет».

Опираясь на основные тезисы Мураками о творчестве, можно приступить к разработке собственных эскизов.

4. Работа над эскизным проектом

Разработка концепции будущей коллекции.

Основной идеей будет создание коллекции uni-sex. Мотивы вселенной Мураками натолкнули меня на мысль, что одежда в подобной среде должна быть удобной и не иметь половой направленности. В коллекции будут модели оверсайз, принты и яркие краски. Все, чтобы создать уют и хорошее настроение в непостоянном и тревожном мире.

Вначале я выявила основные формы, детали и персонажей, отдельно нарисовав их (рис. 1).

Рисунок 1. Основные формы, детали и персонажей (составлено автором)

Затем приступила к разработке форэскизов. В моделях можно увидеть некоторые детали из работ художника. В основном это цветы, прямые и круглые формы и части мистера Доба (рис. 2).

Рисунок 2. Форэскизы (составлено автором)

Концепция будущего эскизного проекта

В проекте я хочу отразить тему, на которой и основывает свое творчество японский художник. Жестокий внешний мир: наводнения и засухи, болезни и войны — то, от чего хотелось бы сбежать; сказочный мир, в который хотя бы раз в жизни мечтал попасть каждый. В своих работах мастер противопоставляет разные миры, каждый из которых я хочу показать в проекте.

Стилизация. Вытянутые, костлявые конечности и лица, похожие на архатов Мураками. Необычные существа разного роста и возраста, выживающие в непостоянном мире, полном неожиданностей. Драконы, мифические эльфы и даже демоны Они — человекоподобные ёкаи, живущие в Дзигоку (японском аналоге ада).

5. Изготовление шарнирной куклы

Для изготовления шарнирной куклы выбран пластик Living Doll, запекаемый при 130°C. Ниже (рис. 3) представлен процесс запекания слепленных частей.

Рисунок 3. Процесс запекания слепленных частей (составлено автором)

В качестве стилизации у куклы удлиненные пальцы и ноги, внешность схожа с японской: узкая переносица и разрез глаз.

Рисунок 4. Детали куклы (составлено автором)

Изготовление комплекта одежды и образа для куклы.

Цвета костюма выбраны мною не случайно. В основу легли оливковый и белый цвета.

Для брюк выбрана плотная хлопковая ткань оливкового оттенка. Оливковый — это цвет надежды и возрождения. Являясь переходным, он также означает трансформацию; символизирует как мир, спокойствие и достаток, так и войну, нарушение и отстаивание границ.

Для накидки и водолазки взяты лёгкие белые ткани. Белый символизирует чистоту, радость и устремление к духовному росту.

Выкройки построены с помощью макетирования по выбранным моделям из разработанных форэскизов.

Рисунок 5. Выкройка (составлено автором)

Украсить костюм я решила росписью акриловыми красками и маркерами. Сначала был сделан эскиз на бумаге (рис. 6). Рисунки стали ярким дополнением образа, напоминая сказочную реальность мира Мураками.

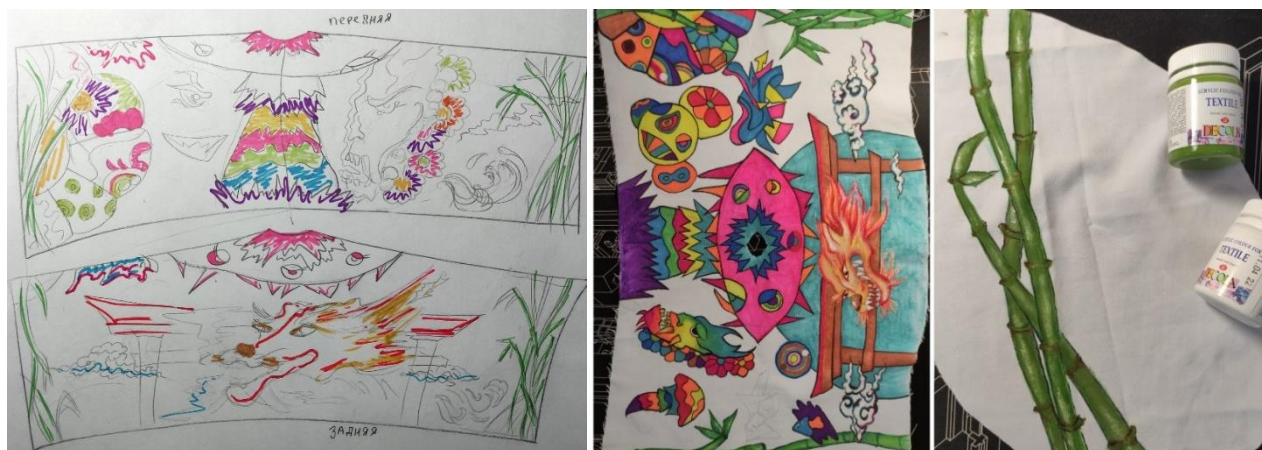

Рисунок 6. Роспись (составлено автором)

Заключение

Подводя итог исследования, можно сделать следующие выводы:

- Японский художник обладает незаурядной фантазией, его работы могут стать источником вдохновения для создания предметов искусства или коллекций одежды.
- Популярность аниме постоянно растёт, исследование показывает актуальность этого жанра в искусстве и музыке, живописи и кино.
- Стилль Superflat помог автору сделать творчество узнаваемым и востребованным, превратить искусство в успешный бизнес.
- Выявлены особенности характера художника, раскрыт смысл значимых картин.
- Анализ информации позволил мне логично объединить эскизный проект, куклу и эскизы будущей коллекции одежды. Идеи, описанные в исследовании, стали отражением полученных мною знаний.

Работа над проектом принесла мне огромное удовольствие. Идеи уникального художника Такаши Мураками кажутся простыми, но очень глубокими. Мое увлечение миром аниме стало еще крепче после знакомства с живописью Мураками. В ходе исследования, мною выполнены все поставленные задачи и получен опыт.

В ходе работы я научилась делать заготовки изделия, запекать и формировать тело куклы. Кукла стала украшением и стимулом для новых проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://www.artlife.com/artist/takashi-murakami/> (англ).
2. <https://casioblog.com/takashim-murakami-g-shock-frogman>.
3. <https://disgustingmen-com.turbopages.org/turbo/disgustingmen.com/s/art/takashi-murakami>.
4. <https://donttakefake.com/puteshestvie-v-dvuhmernyj-mir-kto-takoj-takasi-murakami/>.
5. <https://incrypted.com/takashi-murakami/>.

6. <https://www.highsnobiety.com/p/takashi-murakamis-15-collaborations/>.
7. <https://mcmag.ru/kollaboraczii-louis-vuitton-v-epohu-marka-dzhejkobsa/>.
8. <https://murakami.lenta.ru/>.
9. <https://musicweek.ua/takashi-murakami-billie-eilish/>.
10. https://ru.wikibrief.org/wiki/Takashi_Murakami.
11. <https://theartgorgeous.com/super-flat-takashi-murakamis-top-10-collaborations-time/>.
12. <https://umagazine.ru/lifestyle-news/iaponskii-bogh-vsie-cto-vy-khotieli-znat-o-piervoi-v-rossii-vystavkie-takasi-murakami.html>.