

Országos pályázat

Kiss Ábel

Nyíregyházi Egyetem, Vizuális Kultúra Intézet

Képi Ábrázolás szak, 2. évfolyam

Témavezető:

Csorján Melitta, Festőművész

Technika: textilűvészet, ruhakészítés, anyaghasználat

Készítésének éve: 2024

A gésai kosztüm és illusztráció: A japán művészetek hatása a ruházatra 2025

A japán művészetek gazdag és összetett világában, ahol minden részletnek jelentése van, különleges szerepet kapnak a ruhák és az azokhoz kapcsolódó kultúra. A gésák, mint a japán hagyományos előadóművészek, nemcsak előadásukkal, hanem megjelenésükkel is az eleganciát, kifinomultságot és a művészetek iránti elkötelezettséget testesítik meg. Az én alkotásomban a gésai kosztüm és annak illusztrációja nemcsak egy művészi alkotás, hanem egy kulturális tanulmány is, amelyben a japán művészetek és azok szimbólumai köszönnek vissza. Én magam varrógépet és kézi varrást illetve festést használva készítettem el ezt a kosztümöt.

A varrás technikája a textíliák összeillesztésére szolgáló eljárás tűvel és cérnával. Lehet kézi vagy gépi, és különböző öltések alkalmazásával végezhető. Kézi varrás esetén egyszerű öltéseket (pl. egyenes vagy huroköltés) használnak, míg gépi varrás esetén gyorsabb, egyenletesebb öltéseket (pl. egyenes, zig-zag) alkalmaznak. Speciális technikák, mint a patchwork vagy applikálás, lehetővé teszik az anyagok kreatív összekapcsolását és díszítését.

A gésai kosztüm mint művészeti kifejezés

A gésák nemcsak Japán híres művészeti képviselői, hanem a japán kultúra szimbólumai is. A gésai kosztüm alapvetően nemcsak egy ruhadarab, hanem egy egész életstílust és filozófiát tükröz. A gésák ruhájának elemei, mint a kimono, a hajtások, a megkötők, és a díszítések mind azt a célt szolgálják, hogy az előadó művész személyisége és művészete is megjelenjen rajtuk. A japán művészetek, különösen a fametszetek és festmények, a gésák öltözködési stílusának alapvető inspirációs forrásai. A ruhák szimbolizmusának megértéséhez szükséges az alapos kutatás, és a ruházat tervezése során egy olyan elemet választottam, amely nemcsak a gésák világát idézi, hanem az én művészi elképzelésem is kifejezésre jut. A választott téma a halak, melyek a japán kultúrában gyakran szerepelnek mint szimbólumok: a halak az élet ciklusát, a víz alatti világ titkait és a harmóniát jelképezik.

A ruha megalkotása: anyagok és színek

A gésai kosztüm megalkotásánál figyelembe kellett venni a hagyományos japán ruhák viselési szabályait. A ruha hat részből és három réteg hosszú szövetből áll, amit a japán öltözködési stílusok, mint a hanfuk és kimono ihlettek. A gésai kosztüm tervezésekor nemcsak a funkcionalitásra, hanem az esztétikai részletekre is figyeltem, különösen az anyagok és a színek tekintetében. Az arany szín hangsúlyozása nemcsak a nemességet és a kifinomultságot szimbolizálja, hanem a japán művészetben gyakran alkalmazott szín, amely a gazdagságot és az értékeket is kifejezi. A fekete szín a ruha alján a víz alatti világot jeleníti meg, amit a halak formái és sziluettjei ölelnek körbe. Ezzel az elemmel a japán művészetek titokzatos, sejtelmes oldalát próbáltam ábrázolni, ahol az áramló víz és a formák harmóniája egy misztikus világot teremt.

A díszítések és festett részletek

A díszítések tervezésénél fontos szempont volt, hogy azokat kézzel, festékkel készítsem el, így a festett hullámok és halcsontvázak nemcsak a ruha esztétikai részét képezték, hanem az alkotás személyes kifejezőeszközeivé váltak. Az arany festék alkalmazása különösen fontos volt, mivel segített kiemelni a ruhán a különböző mintázatokat, mint a hullámokat és a halcsontvázakat, így az anyag minősége és a kézzel festett részletek egyediségét is hangsúlyozni tudtam. A gésai kosztüm nemcsak esztétikai szempontból, hanem funkcionalitásában is figyelembe veszi a hagyományos japán öltözködési szabályokat. Az olyan elemek, mint a hajtások és a megkötők lehetővé teszik, hogy a ruha bármely testalkathoz illeszkedjen, így az akár a viselőjétől függetlenül is rugalmasan formálható. Ez a jellemző hasonlít a kimono vagy hanfu stílusokhoz, amelyeknél az öltözködés nemcsak az esztétikát, hanem a szertartásos jellegű szabályokat is szolgálja.

Az illusztráció: a gésai figura és a halak harmóniája

Miután a gésai kosztüm elkészült, az illusztráció készítése következett. A festményen a figura és a halak körülötte tökéletes harmóniában jelennek meg, tükrözve a japán művészetek finomságát és összhangját. A választott kompozíció, melyben a halak és a figura egy egységet alkotnak, a Jin-Jang szimbólumát is

megidézi, mely az ősi japán kultúrában az egyensúlyt és harmóniát szimbolizálja. A háttér világos, egyszerű, hogy a figura és a halak részletei kiemelkedjenek belőle, így a ruha és az illusztráció egységét és finomságát hűen tükrözik. Az illusztrációval nemcsak a ruha részleteit próbáltam hangsúlyozni, hanem azt is, hogy a japán művészetekben a természet és a művészeti kifejezés hogyan fonódik össze. A halak formái és mozgása a vízben olyan dinamikát és életet sugallnak, ami a gésai karakterét is tükrözi. Ezáltal a ruházat és az illusztráció egy szimbolikus egységet alkot, amely nemcsak a japán kultúra tiszteletét, hanem az én személyes művészi felfogásomat is kifejezi.

A jövőbeli terveim

Bár a gésai kosztüm és annak illusztrációja már elkészült, az alkotás folyamata továbbra is inspirál. A japán művészetek, a fametszetek és az egyedi anyagok használata iránti érdeklődésem továbbra is él, és szeretnék ezen a területen még mélyebb ismereteket szerezni. A japán kalligráfia, a hagyományos festészet és a fa és papír alapú művészetek elsajátítása mind olyan célok, amelyek segíthetnek tovább gazdagítani művészi pályámat. Ez az alkotás, amely a japán kultúrával való kapcsolatomat tükrözi, nemcsak egy egyszerű ruha megalkotásáról szól, hanem egy olyan művészeti projektről, amelyben a hagyományos és a modern művészetek ötvöződnek. A gésai kosztüm és annak illusztrációja egy művészi kifejezés mód, amely a japán kultúra tiszteletére és az általam kifejezni kívánt esztétikai és szimbolikus tartalomra épít.