С.С. ГОНЧАРОВА
Старший преподаватель РАНХиГС «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
e-mail: goncharova-ss@ranepa.ru

S.S. GONCHAROVA
Senior Lecturer at the RANEPA "Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration"
e-mail: goncharova-ss@ranepa.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_2_2_320_326

ВКЛАД ДЗЮНЪИТИ НАКАХАРА В ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ «СЁДЗЕ» В ЯПОНИИ: ОТ МОДНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К МАНГА И СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ

JUNICHI NAKAHARA'S CONTRIBUTION TO THE SHOJO CULTURE IN JAPAN: FROM FASHION ILLUSTRATIONS TO MANGA AND THE MODERN FASHION INDUSTRY

Исследование рассматривает влияние Дзюнъити Накахара, художника-графика и модельера, на японскую поп-культуру, в частности, на жанр сёдзе-манга (комиксы для девочек и девушек в возрасте от 12 до 19 лет, поднимающие темы взросления и самопознания) и современную моду. Анализируется его вклад в формировании эстетики "kawaii" и развитие женских модных журналов, что повлияло на ценности послевоенного японского общества. Оценивается преемственность его стиля художниками сёдзе-манга и актуальность наследия в модных тенденциях, подтверждается устойчивое влияние Накахара на японскую визуальную культуру и формирование эстетических идеалов.

The study examines the influence of Junichi Nakahara, a graphic artist and fashion designer, on Japanese pop culture, particularly on the shojo manga genre (comics for girls and young women aged 12 to 19 that explore themes of growing up and self-discovery) and contem-

porary fashion. It analyzes his contributions to the “kawaii” aesthetic and the development of women`s fashion magazines, which has shaped the values of post-war Japanese society. The continuity of his style by shojo manga artists and the relevance of his legacy in fashion trends are evaluated, and Nakahara`s lasting influence on Japanese visual culture and the formation of aesthetic ideals is confirmed.

Ключевые слова: сёдзе-манга, мода, женские журналы, Дзюнъити Накахара, японская поп-культура.
Keywords: shojo manga, fashion, women's magazines, Junichi Nakahara, Japanese pop culture.

Дзюнъити Накахара (1913–1988) — знаковая фигура в истории японской поп-культуры, художник-график и модельер. Деятельность Накахара в период с 1930-х по 1960-е годы оказала значительное влияние на формирование популярной женской культуры в Японии. Несмотря на то, что Накахара не был автором комиксов, его творчество оказало значительное воздействие на манга жанра «сёдзе» для девочек и девушек в возрасте от 12 до 19 лет, ключевым элементом которых является повествование о взрослении и самоидентификации.

Накахара стал одним из новаторов в изображении женских персонажей, придавая их глазам сияющими вид, изображая их круглыми с длинными пышными ресницами, как у фарфоровых кукол. Этот прием был перенят такими культовыми художниками сёдзе-манга 1960-х и 1970-х годов как Макото Такахаси, Ханамура Эйко и Икеда Риёко. Работы художника не только вдохновляли авторов манга, но и оказали влияние на формирование японской культуры “kawaii” — эстетики, характеризующейся женственными и инфантильными образами, мягкими пастельными оттенками в одежде, изобилием декоративных элементов: рюшей, пуговиц, оборок, заколок и лент. Дизайн костюмов, воплощенный в иллюстрациях Накахара, пользовался колоссальной популярностью среди девушек, что, в свою очередь, способствовало развитию художественного жанра «сёдзе» (рис. 1).

Формирование художественного почерка Накахара происходило под влиянием творчества Такабатакэ Касё, известного иллюстратора довоенного периода, и Такэхиса Юмедзи, классика японского модерна. Оба художника также специализировались на портретах девушек, их

работы отличались от канонов традиционной японской живописи «нихонга». Личный интерес Накахара к изготовлению фарфоровых кукол и созданию одежды для них, проявившейся еще в подростковом возрасте, во многом определил последующий творческий путь. В 1932 году состоялась его первая персональная выставка в универмаге «Ginza Matsuya», где на работы Накахара обратил внимание редактор журнала “Shojo no Tomo” («Друг девушек»), одного из первых изданий, публиковавших изображения в стиле предвосхищающем манга, и с которым ранее сотрудничал Такабатакэ Касё, и предложил сотрудничество. Это знакомство положило начало карьеры Накахара в качестве иллюстратора. Первоначально он создавал иллюстрации к статьям и поэмам, а впоследствии ему доверили оформление обложек, постеров и сувенирной продукции для журнала.

Рис. 1. Дзюнъити Накахара. Модный каталог. 1937 г. Источник: https://m.media-amazon.com/imajes/I/81g8GL8o1L._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg

В 1930-е годы Япония переживала период активной вестерниза-ции, что также отразилось и в моде. Такие журналы, как “Shojo no Tomo”, стали площадками для предоставления актуальных советов, как соответствовать требованиям новой эпохи и поддерживать стильный образ. Накахара, понимая важность коммуникации, не только создавал иллюстрации к модным статьям, но и выпускал собственные брошюры с советами в виде иллюстрированных инструкций по созданию причесок и подбору одежды, ставшими ценным ресурсом для читательниц. Женщины и девушки использовали иллюстрации Накахара с выкройками из журналов, чтобы шить европейские платья на заказ. Художник уделял пристальное внимание деталям: он кропотливо изображал структуру швов и то, как идеально одежда должна сидеть на фигуре. Серия его иллюстраций “Jogakusei Fukusu Cho” («Книга о школьной моде»), публиковавшаяся в журнале “Jogakusei no Tomo” в период с 1937 по 1940 год, оказала значительное влияние на художников сёдзе-манга послевоенного периода, фактически став истоком уникального стилистического направления, характерного для комиксов данного жанра. Помимо этого, Накахара внедрил новаторскую концепцию вкладышей-бонусов для читательниц журнала для “Shojo no Tomo”. Эти

Рис. 2. Дзюнъити Накахара. Инструкция по созданию причёсок. Журнал “Himawari”. 1947 г. Источник: https://www.1101.com/n/s/wpcontent/uploads/2020/09/0S8A0449-1280x853.jpg

небольшие, но крайне привлекательные подарки — закладки, открытки, бумага для письма, конверты, миниатюрные блокноты и игральные карты с изображениями юных модниц — пользовались невероятной популярностью и способствовали вовлечению аудитории.

В военные годы, когда журналы мод и женские издания подверглись строгой цензуре, Накахара сумел адаптироваться к новым условиям. Он содержал собственный магазин одежды, параллельно выпускал авторские издания с иллюстрациями и открытки. После окончания войны, в 1946 году, он создал собственный журнал “Soley” (позже “Soreyu”) о стиле жизни для женщин, в котором продвигалась идея о том, что истинная красота заключается в развитии собственных навыков и чувства вкуса, а также в улучшении качества жизни собственными усилиями. Журнал мгновенно заслужил признание и высокий спрос, сыграв важную роль в продвижении концепции женской независимости и формировании новых ценностей в послевоенном японском обществе. В 1947 году Накахара был выпущен еще один журнал “Himawari” («Подсолнух»), адресованный юным девушкам. Он содержал актуальные статьи о моде, подробные иллюстрированные руководства по созданию причесок и подбору аксессуаров, а также материалы, посвящённые искусству и отрывки из классической литературы (рис. 2). Вдохновленный успехом американского модного журнала “Seventeen” для юных девушек, Накахара в дальнейшем выпустил новый журнал “Junior Soleil”, расширяя свою аудиторию и влияние.

Концепцией гармонии внешней и внутренней красоты стала главным постулатом творчества Дзюнъити Накахара. К концу 1950-х го-

дов его уникальный стиль был активно перенят художницей манга Мияко Маки, что способствовало его широкому распространению в журналах сёдзе-манга. Период с 1950 по 1970 год ознаменовался стремительным ростом популярности жанра «сёдзе». Журналы для девушек начинают уделять больше внимания развлечению читательниц с помощью сюжетных линий, предлагая новый опыт. Впоследствии формируется уникальная форма выражения в сёдзе-манга — изображение фигуры персонажа в полный рост вне рамок сюжетных панелей, призванное для демонстрации деталей костюма и модных тенденций (рис. 3). С помощью этого метода рекламные компании также подогревали интерес читательниц, предлагая в качестве приза в период рекламных акций одежду, которую носили героини комикса.

Рис. 3. Макото Такахаси. Манга «За бурей». 1958 г. Источник: http://artsandculture.google.com/story/dQWBMjmmu_Fllw

В 1970-е годы в Японии произошел переход от процесса изготовления одежды к ее покупке, что привело к появлению модных журналов, таких как “Anan”, которые стали ориентировать молодежь в многообразии стилей и направлений. Новые авторы сёдзе-манга послевоенного периода стали создавать сложные, глубокие и драматические произведения, затрагивающие темы, которые прежде не рассматривались комиксами для девочек, например манга «Дизайнер» Юкари Итидзё, где мода представлена как путь молодой женщины, стремящейся к профессиональной карьере. Таким образом сёдзе-манга и индустрия моды поощряли женщин к выходу на рынок труда, способствуя их профессиональной самореализации. В период с 1980-х по 1990-е годы наблюдался неуклонный рост числа модных журналов. Все больше молодых

Рис. 4. Обложка женского журнала “Olive”. Япония. 1983 г. Источник: https://konnichiwa.ru/3502/?yscclid=mjbjiopzk776165421

людей, особенно девушек, стремились подражать образам, увиденным на страницах модных изданий, например феномен «девушек Olive», проявлявших повышенный интерес к моде и субкультурам, представленным в одноименном журнале, ярко иллюстрирует эту тенденцию (рис. 4).

В конце 1990-х годов с появлением новых молодежных брендов возникла потребность в создании новых модных журналов, ориентированных непосредственно на молодежную аудиторию. Увеличение количества журналов, в которых преобладали фотографии юных девушек, привело к некоторому снижению роли сёдзе-манга в представлении модных тенденций. Художники манга стали уделять больше внимания развитию сюжета. Тем не менее, элементы моды продолжали присутствовать в произведениях, таких как "Jelly Beans" («Желейные бобы») Моёко Анно, публиковавшаяся в женском модном журнале "Cute" в период с 1998 по 2002 год, и манга "Paradise Kiss" («Райский поцелуй») Ай Ядзава, публиковавшаяся в модном журнале "Ribon" в период с 1999 по 2003 год. Оба комикса посвящены стремлению молодых людей построить успешную карьеру в индустрии моды.

Несмотря на сокращение роли художников сёдзе-манга в распространении моды и рекламы модных брендов, сотрудничество модных домов с авторами манга стало набирать обороты. В 2009 году в июльском номере журнала "Vogue Nippon" (ныне "Vogue Japan") была опубликована статья, демонстрировавшая возросший интерес к модным брендам в Японии, в частности, вследствие плодотворного сотрудничества с художниками манга. Примером служит успешное сотрудничество модного дома "Gucci" с автором манга Хирохико Араки (для более детального рассмотрения этого аспекта см. статью автора данного исследования: «Эволюция художественного стиля Хирохико Араки в контексте манга «Невероятные приключения Джо Джо» и её влияние на современную визуальную культуру» // Вестник ГГУ. 2026. №1. С. 49–56).

В 2012 году киотский бренд "Sou Sou", специализирующийся на производстве традиционной японской одежды, представил коллекцию "Kioto manga girls collection" (сокращенно "MaGiC"). Данная линия одежды была вдохновлена иллюстрациями Дзюнъити Накахара, например, летнее кимоно «Стильная юката». Проект, инициированный целью установления связи между модой и манга, был вдохновлен сёдзе-манга Такахаси Макото, чье творчество, в свою очередь, испытало значительное влияние стиля Накахара. Работы обоих выдающихся художников послу-

жили основой для воспроизведения моделей в рамках данной коллекции, демонстрируя преемственность и эволюцию художественных традиций.

Творчество Дзюнъити Накахара оказало поистине фундаментальное влияние на формирование японской популярной культуры, особенно в контексте развития жанра «сёдзе». Его стиль, характеризующийся утонченностью, артистизмом и дотошным вниманием к деталям, вдохновлял не только художников манга, но и целое поколение женщин, стремящихся к достижению идеалов красоты, обретению собственного стиля и самовыражению. Накахара стал пионером в создании инновационных женских журналов, предлагавших не только советы по моде, но и рекомендации по образу жизни, тем самым, способствуя женской независимости и формированию новых прогрессивных ценностей в послевоенной Японии. Даже несмотря на изменяющуюся роль сёдзе-манга в представлении моды в современной Японии, влияние Накахара на формирование эстетических идеалов и визуальной культуры неоспоримо, а его наследие продолжает жить в современном изобразительном искусстве страны.

Список литературы:

1. AZUKIBEAN. Дзюнъити Накахара и возвышение девичей культуры [Электронный ресурс]. — URL: http://japanesekawaiculture.com/nakahara-junichi-and-the-elevation-of-girl-culture (дата обращения: 16.07.2025).

2. Google Arts & Culture. Истории [Электронный ресурс]. — URL: https://artsandculture.google.com/story/dO_WBMjmmu_FlIw (дата обращения: 12.01.2026).

3. *Гуленок П.* Истоки японского дизайна: Дзюнъити Накахара и его иллюстрации [Электронный ресурс] // Хабр. — URL: https://harb.com/ru/articles/566369/ (дата обращения: 07.11.2025).

4. *Леонов В.Ю.* Проблемы развития манга и аниме в художественной культуре Японии второй половины XX — начала XXI века: диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения: 17.00.04. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова. — Москва, 2015. — 28 с.

5. *Shibuya Bunka.* Watch [Электронный ресурс]. — URL: https://biz.shibuiabunka.com/watch/10/?wovn=en (дата обращения: 15.01.2026).