

新
年
賀
詞

Культура Японии.

Искусство Страны восходящего солнца.

Символ Японии – цветущая сакура.

Да, сном и только сном должны его назвать,-
И в этом мне пришлось сегодня убедиться,-
Мир — только сон...

А я-то думал — явь,

Я думал — это жизнь, а это снится!

Ки-но Цураюки.

«Как меч, так и хризантема являются частью
картины.

Японцы в одно и то же время напористы и
сдержаны, воинственны и артистичны; дерзки и
вежливы; неподатливы и восприимчивы;
послушны и непокорны; преданны и коварны;
отважны и робки; консервативны и жадны до
нового».

Р.Бенедикт. «Хризантема и меч».

Японская культура.

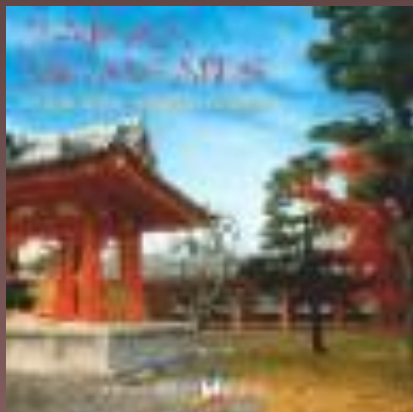
Японская культура является неповторимым самобытным явлением не только в контексте общемировой культуры, но и в ряду других восточных культур. Она непрерывно развивалась, начиная с X - XI веков. С XVII и до середины XIX века Япония была практически закрыта для иностранцев (связи сохранялись только с Нидерландами и Китаем). В период этой изоляции в Японии получило творческое развитие национальное своеобразие.

Японское искусство?

В японском языке не было термина "искусство". Искусство не понималось как создание чего-то нового, оно понималось как продолжение жизни, т.е. произведение искусства естественно рождается, проявляется, как и все в этой жизни, оно живет, дышит. Произведение искусства - не самоцель, а лишь средство раскрытия истины, достижения единства с миром. Главное - не форма, а дух. Р.Тагор писал, что японцы превратили свою жизнь в искусство, хотя точнее было бы сказать, что японцы превратили искусство в жизнь.

Эстетические принципы японского искусства сформировались под влиянием трех важнейших религиозно-философских доктрин, определивших традиционное мировоззрение обитателей Страны восходящего солнца, — синтоизма, конфуцианства и буддизма.

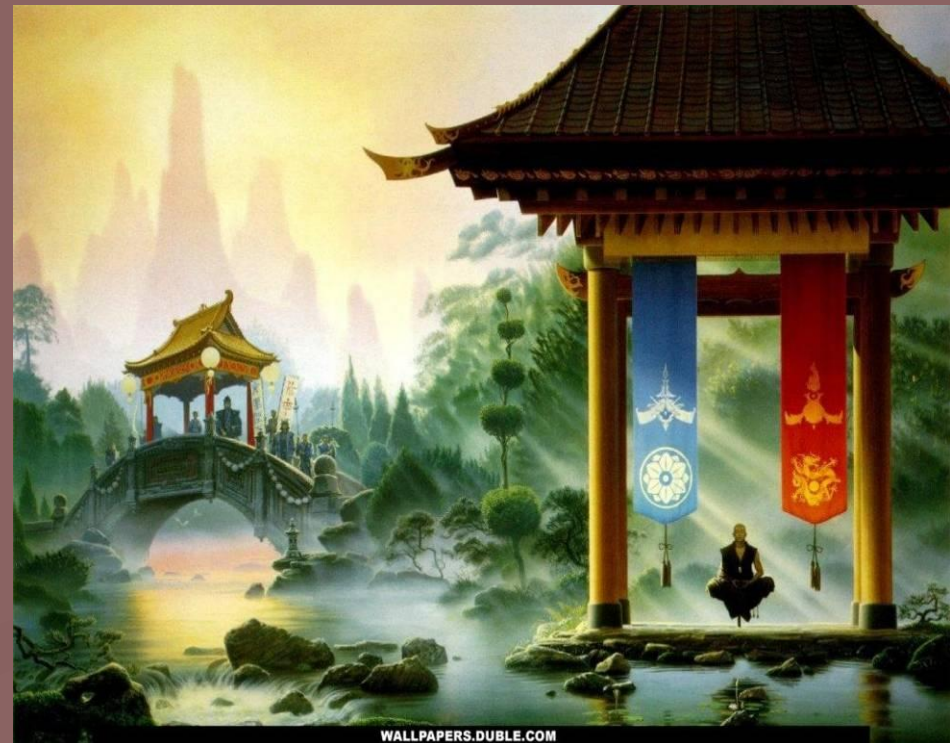
- Почитание природы как божественного начала вылилось в древнюю национальную религию японцев — синто, «путь богов».

В честь синтоистских божеств строились многочисленные храмы, располагавшиеся, как правило, в лесных чащобах и на горных вершинах. Каждый храм был окружен садиком с маленьким водоемом и замшелыми камнями, а также источником для омовения рук перед молитвой; храм окружали священные ворота-тории, а дорогу к нему украшали многочисленные каменные фонари. Сам храм обычно представлял комплекс небольших деревянных построек: святилище с галереей, сокровищницы и навесы для подношений богам.

■ Конфуцианство, как и буддизм,

пришло в Японию из Китая. Под конфуцианством обычно понимается традиционная древнекитайская религиозно-философская доктрина, возводившая этические принципы в разряд вселенских законов.

Согласно конфуцианским канонам, управляющим принципом вселенной, служит Небо, источник гармонии и порядка. Полномочным представителем Неба на земле является император, от праведности которого зависит благоденствие государства. От подданных требуется почитание императора, строгое выполнение данных Небом законов и ритуалов и соблюдение моральных принципов.

Красота как эстетическая категория для японцев заключается в мимолетности, неповторимости. Движение души, взгляд, игра света и тени, игра красок. Красота японски – не в вещах самих по себе, а в их комбинациях, плетущих узор светотени. Японский художник может рисовать на песке, на воде, на асфальте. Такой рисунок живет недолго, но он вполне удовлетворяет и художника, и зрителя, которые успели увидеть и насладиться изображенным мгновением. **“Некрасивое недопустимо”**, только красивая вещь (не сама по себе, а в сочетании с другими вещами, поставленная в нужном месте в нужное время суток,) может быть истинной. По мнению японцев, в природе нет некрасивого, надо просто научиться разглядеть красоту. Красота - есть добро, она есть во всем и везде, а что красиво – то хорошо. Окакура Какудзо увещевал иностранцев, не понимавших поведения и ценностей японцев: *“Дайте нам спокойно потягивать наш чай и любоваться бамбуковой рощей в бликах полуденного солнца, прислушиваясь к журчанию родника и шороху сосен, которые чудятся нам в бульканье котелка. Позвольте нам испытывать наслаждение от мимолетности и чарующей бесполезности вещей”*.

Ключ к пониманию японского искусства.

- Традиционная японская эстетика, сочетающая синтоистские, конфуцианские и буддийские идеалы, разработала особые принципы, понимание которых является ключом к японскому искусству. Важнейшими из этих принципов считаются **фурью**, **моно-но аварэ**, **ваби-саби** и **югэн**.
- Понятие **фурью** означает возвышенный вкус, образованность и развитость ума. Произошло от китайского **фэн-лю**, буквально — «хорошее образование и манеры». В Китае этот термин характеризовал качества конфуцианского ученого-чиновника. В Японии же понятие **фурью** использовалось больше в эстетическом смысле — как принцип возвышенности произведений искусства и утонченности духа их создателей.
- Особенно это относилось к пейзажной живописи, садовому искусству, архитектуре, чайной церемонии и аранжировке цветов.

Архитектура Японии.

- Древнейшими архитектурными памятниками Японии являются синтоистские и буддийские культовые сооружения — святилища, храмы, монастыри.

- Использование дерева в качестве основного строительного материала определялось рядом причин. Даже в наше время Япония — одна из самых густо покрытых лесами стран мира. Выбор строительного материала также определялся климатом, длинным жарким и влажным летом и довольно короткой и сухой зимой.
- Чтобы легче переносить жару, помещения делались легкими и открытыми, с приподнятым над землей полом и крышей, имевшей длинные свесы, защищающие от солнца и частых дождей. Дерево меньше нагревается от жары летом, а зимой меньше охлаждается, лучше поглощает влагу и, что существенно, лучше переносит толчки землетрясений, ежедневно случающихся на Японских островах.
- Практически все японские постройки представляют собой комбинации прямоугольных элементов. Окружности появляются только в верхней части конструкций двухъярусных ПАГОД. Таким образом, все здания представляют собой комбинации опорно-балочных структур с осевой симметрией. В конструкции зданий практически не использовались диагонали для придания жесткости, это компенсировалось за счет использования прочной древесины — кипариса, кедра.

Японская скульптура.

Страж, защищающий храм от злых духов.
Япония. Середина VIII в.

- СКУЛЬПТУРА — самый древний вид изобразительного искусства Японии.
- Эпоха неолита, существовавшая за несколько тысячелетий до нашей эры, в японской науке получила наименование периода Дземон. В то время, помимо таких необходимых в быту вещей, как посуда из глины или камня, делались своего рода глиняные идолы — догу. Догу, выполненные в своеобразной, гротескной манере, украшались узором «дзёмон» (узор веревки). В настоящее время эти фигурки привлекают внимание скульпторов своеобразием изобразительных средств: упрощенностью, деформацией и условностью, которые характерны для первобытного искусства на всех континентах.
- Период Нара — единственное во всей истории японской скульптуры время, когда скульпторы обращаются к использованию самых разнообразных материалов, среди которых дерево, камень, сухой лак, бронза, глина.
- Буддийские статуи создавались специалистами-скульпторами, работавшими в государственных мастерских. Все эти памятники, являющиеся национальным достоянием, сегодня можно видеть не только в Нара и Киото, но и во многих провинциальных монастырях.

Японская живопись и графика.

- **Японская живопись и графика** очень разнообразна не только по содержанию, но и по формам: это настенные росписи, картины-ширмы, вертикальные и горизонтальные свитки, исполнявшиеся на шелке и бумаге, альбомные листы и веера.

- Самые ранние из сохранившихся выдающихся произведений относятся к периоду Хэйан. Характерной особенностью культуры той эпохи, созданной довольно узким кругом аристократического сословия, был культ красоты, стремление найти во всех проявлениях материальной и духовной жизни свойственное им очарование, подчас неуловимое и ускользающее. Живопись того времени, получившая впоследствии название **ямато-э**, передавала не действие, а состояние души.

Японская живопись и гравюра.

16 столетие открывает эпоху так называемого позднего Средневековья, продолжавшегося три с половиной столетия. В это время получили распространение настенные росписи, украшавшие дворцы правителей страны и крупных феодалов.

Гравюра на дереве (ксилография), расцвет которой относится к XVIII-XIX в., стала еще одним видом изобразительного искусства Средневековья.

Гравюру, как и жанровую живопись, называли УКИЕ-Э (картины повседневного мира).

В бытописательной гравюре в качестве основоположников прославились такие выдающиеся художники, как Судзуки Харунобу и Китагава Утамаро.

Музыка.

- Японская народная музыка, развивавшаяся в тесном контакте с драматическим, танцевальным и другими видами искусства, отличается преобладанием вокального исполнения над инструментальным.
- Там, где требуется воссоздать типичную японскую атмосферу, обязательно зазвучат бамбуковая флейта (**сяку-хати**) и трехструнный, похожий на лютню, **сямисен**. Оба этих инструмента своим строгим, скупым звучанием лучше всего передают столь важную для всех видов искусства дзэн суть ва-би и саби. Насколько эмоционально, будто в экстазе, звучит **сямисен**, можно услышать во время представления в Театре, где виртуоз-музыкант способен извлечь из трех струн всю лирику любви, печаль скорби и отчаяния, гнев ненависти и восторг счастья. Эти музыкальные инструменты вместе с 13-струнной японской цитрой (**кото**) возникли, как и исполняемая на них музыка, в XVI столетии.

КОТО

СЯМИСЕН

Танец.

■ Традиционное танцевальное искусство Японии, возникшее в древности как элемент религиозных ритуалов, на протяжении столетий развивалось в тесном контакте с различными жанрами музыкального и театрального искусства. Японские танцы традиционно разделяются на «май», отличающиеся ритуальной сдержанностью, и «одори», для которых характерны более грубые, приближенные к повседневной реальности, движения.

■ Считается, что направление **«май»**, которое буквально обозначает «вращение», берет свое начало в движениях храмовых прислужниц, которые кружились в ритуальных танцах. Со временем, движения и жесты, которым служительницы храма придавали религиозное значение, были формализованы, и ритуальный танец стал исполняться на сцене жрицами с веерами в руках.

■ **«Одори»**, что буквально означает «прыжок», возникло под влиянием определенных сект «дзёдо» — буддийской секты, широко распространенной в средние века среди простого народа. Секта дзёдо делала основной акцент на повторяющемся пении простых молитв («нэнбуцу») группами верующих, которые иногда подпрыгивали в ритме аккомпанировавших колоколов в примитивном танце, называвшемся «нэнбуцу одори».

одори

май

Особенности культуры, присущие только Японии.

- **ИКЕБАНА** — традиционное японское искусство аранжировки цветов. Дословно икебана — это **«цветы, которые живут»**.
- В европейском искусстве составлением букета демонстрируется мастерство человека, создавшего его, тогда как создатели икебаны стремятся выявить в ней не свои пристрастия и вкусы, не свою индивидуальность, а природную сущность представленных в икебанае растений, глубинный смысл их сочетаний и расположения — композиции в целом. Кроме того, европейцы по большей части стремятся к пышности, нарядности, богатству колорита, тогда как японские мастера икебаны стремятся к предельной строгости, даже лаконизму в форме, ограничиваясь порой двумя-тремя веточками и уделяя особое внимание самым простым и скромным растениям.

Сравните

Японский
букет

Европейский
букет

Чайная церемония.

С дзенской практикой медитации связано распространение в Японии чая, завезенного из Китая монахом в 1191г. Сначала чай употреблялся в качестве лекарства, а затем распространялся благодаря созданной дзен-буддистами ритуальной системе чаепития.

Существует предание. Что основатель секты Дзен монах Дарума уснул во время медитации. Проснувшись, он вырвал себе веки, чтобы они не мешали ему следовать к «просветлению», и бросил их на землю. Они превратились в чайный куст. Последователи стали употреблять чай, чтобы не заснуть во время ночных бдений.

Совершенствованием чайной церемонии занимались в Киото.

Чай японцы пили зеленый.

- Церемония служила не только для приятного времяпровождения и общения – в ней выделялось избирательное родство душ.
- Разработана в мельчайших деталях.
- Наливать чай в холодную чашку считалось бестактным, чашку надо было обязательно сполоснуть крутым кипятком, а затем вытереть насухо специальным полотенцем.
- Перед тем, как заваривать чай, его некоторое время подержать в ситечке над струей пара.
- Наливать чай разрешалось лишь правой рукой, обративши свое к гостю.
- Наливать чашку до полна не следовало. Сахар гость должен был положить себе сам, ибо это считалось делом вкуса.

Нэцкэ.

Любителям искусства хорошо знакомы НЭЦКЭ - небольшие разные фигурки из кости или дерева работы японских и китайских мастеров. Станный, непонятный мир таится за миниатюрными изображениями божеств, благожелательных символов, людей, животных, птиц, рыб. произведения В скульптуре высотой в три-четыре сантиметра не пропущено ни одной детали. Все передано точно и выразительно, с неподражаемой живостью, непосредственностью в трактовке натуры, часто с юмором и фантазией. Назначение нэцкэ выявляется уже в самом названии. Слово "нэцкэ" - "не- цуке" пишется двумя иероглифами: первый означает "корень", второй - "прикреплять". Нэцкэ - это брелок или противовес, с помощью которого на оби (поясе) носят кисет с табаком, связку ключей или инро (коробочку для лекарств и парфюмерии). Необходимость такого приспособления вызвана отсутствием карманов в японском традиционном костюме.

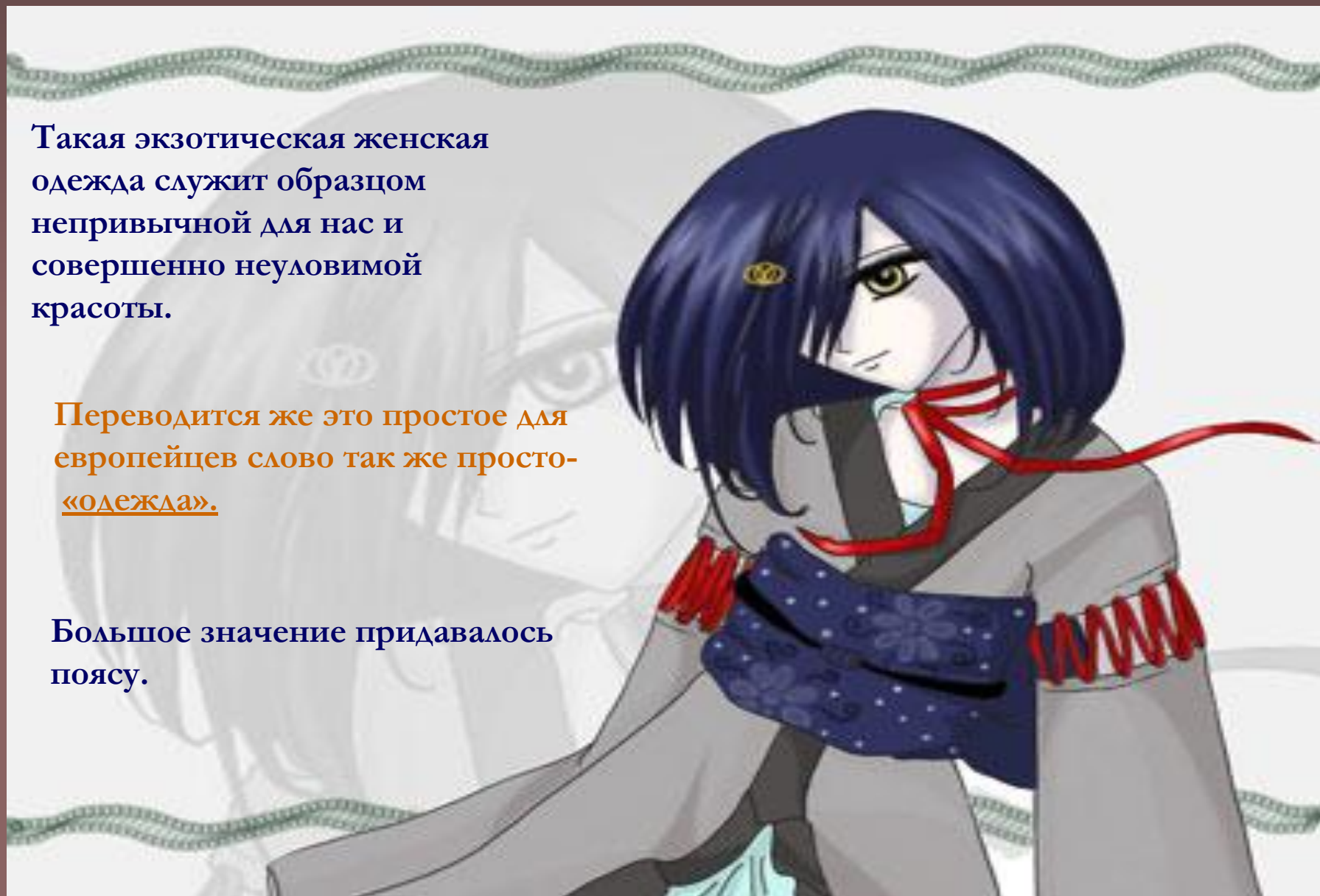

Кимоно.

Такая экзотическая женская одежда служит образцом непривычной для нас и совершенно неувимой красоты.

Переводится же это простое для европейцев слово так же просто-
«одежда».

Большое значение придавалось поясу.

АНИМЕ.

Fairy Tale

By: SASUKE

NARUTO

О культуре народа многое говорят его традиции. Японцы - вежливые и сдержанные люди. Правила этикета для них очень важны, как и для других народов мира. Японцы не рассчитывают на то, что все будут соблюдать их обычаи, однако, если вы постараетесь следовать японской манере поведения, вам будут очень благодарны.

История цивилизации Японии является частью мировой и рассматривается в ее контексте. Р. Киплинг сказал однажды:
"Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и они никогда не сойдутся".

Однако, как мы видим на примере Японии, Восток и Запад сошлись. Можно сказать, что в Японии проявляется евразийство.

Евразия - это особый мир, который сохраняет неповторимость национальной культуры и в то же время способный усваивать достижения других культур. Активное заимствование чужого не лишило Японию ее оригинальности.

интерьер

современная Япония

аниме

бансаи

ВЫВОД.

В любом виде искусства традиционной Японии обнаруживаются следующие черты:

- склонность к недосказанности, незавершенности, что символизирует продолжение жизни;
- знак и символ : все закодировано, все надо расшифровывать;
- не прямое, иносказательное воспроизведение реальности через "троп", т. е. метафору, сравнение, гиперболу. Слово часто употреблялось как сокрытие истинного смысла, в переносном значении;
- мир в своей изменчивости вмещает в себя все, ничего не отвергая и не исключая, все имеет право на существование;
- созерцание, интуиция;
- не изучение Мира, а его переживание;
- невозможность взглянуть на Природу со стороны, слитность с ней.

Домашнее задание:

- Подготовиться к тестовому заданию, используя раздаточный материал.
- Групповое задание: «Не сотвори, а найди и открой» - принцип японского искусства. Докажите его справедливость.
- Творческое задание: попробуйте сделать собственные эскизы для произведений в жанре нэцкэ.

Спасибо за внимание!