

Сады в японском стиле

В основе японского ландшафтного стиля лежит несколько глубинных принципов основополагающих и для других видов японского искусства.

Согласно древнему синтоизму японцев весь мир, окружающий человека, одухотворён и населён божествами. Вода и камни, деревья и кусты, цветы, мхи и травы являются не утилитарным строительным материалом, а частицами мира, Вселенной и имеют собственную значимость и ценность. Поэтому в японском саду почти не встречаются элементы чуждые природе, например, водоёмы правильной геометрической формы, прямые расчерченные по линейке дорожки, и

В японском саду всегда остаётся много свободного пространства. Он не перегружен обилием деталей.

Эта пустота привлекает внимание к немногочисленным деталям, а они в свою очередь обрамляют пустоту. Пространство оставляется и для воображения.

Японский сад не «боится» пустоты, поскольку предназначен для спокойного созерцания природы, а не парада удовольствий. По той же причине в нём весьма умеренны или вовсе отсутствуют развлекательные приспособления качели, фейерверки,

С середины 1 тыс. н.э. японское искусство, в том числе и ландшафтное испытало сильное влияние буддизма.

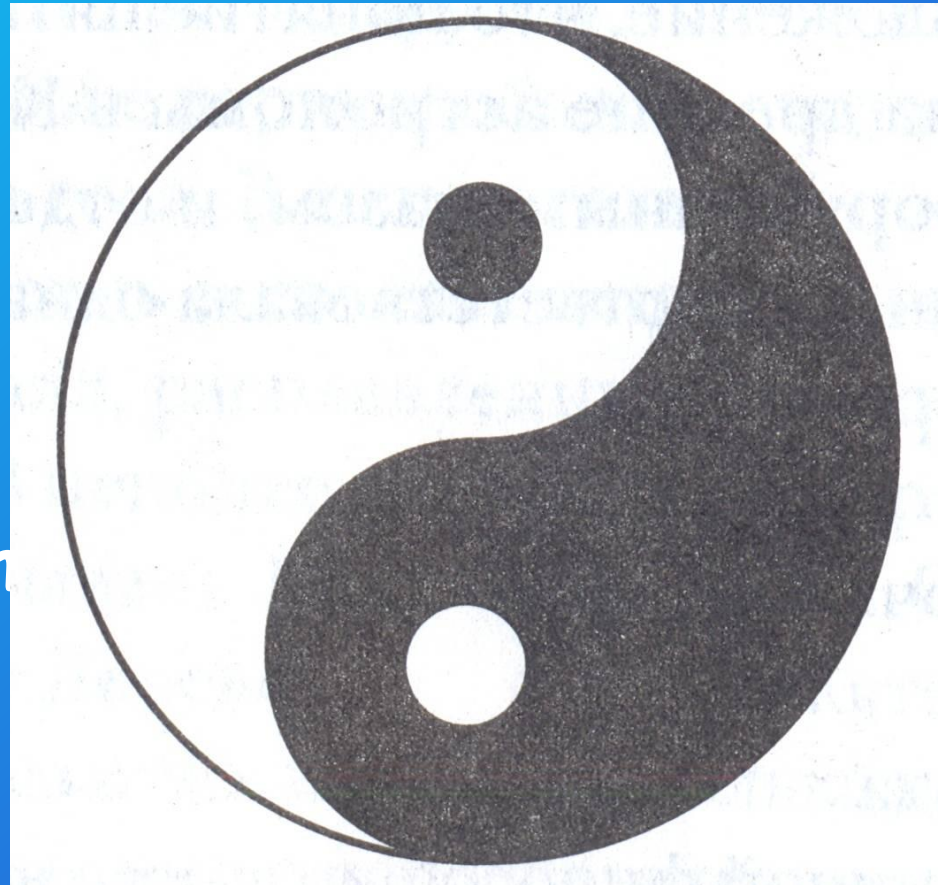
Японский сад символизирует буддийскую Вселенную. Так холм в центре сада сопоставлялся с центром Вселенной горой Сумэру, водоём - со священным озером Мунэцуноги.

Камни символизировали девять островов и восемь морей буддийского космогонического мифа.

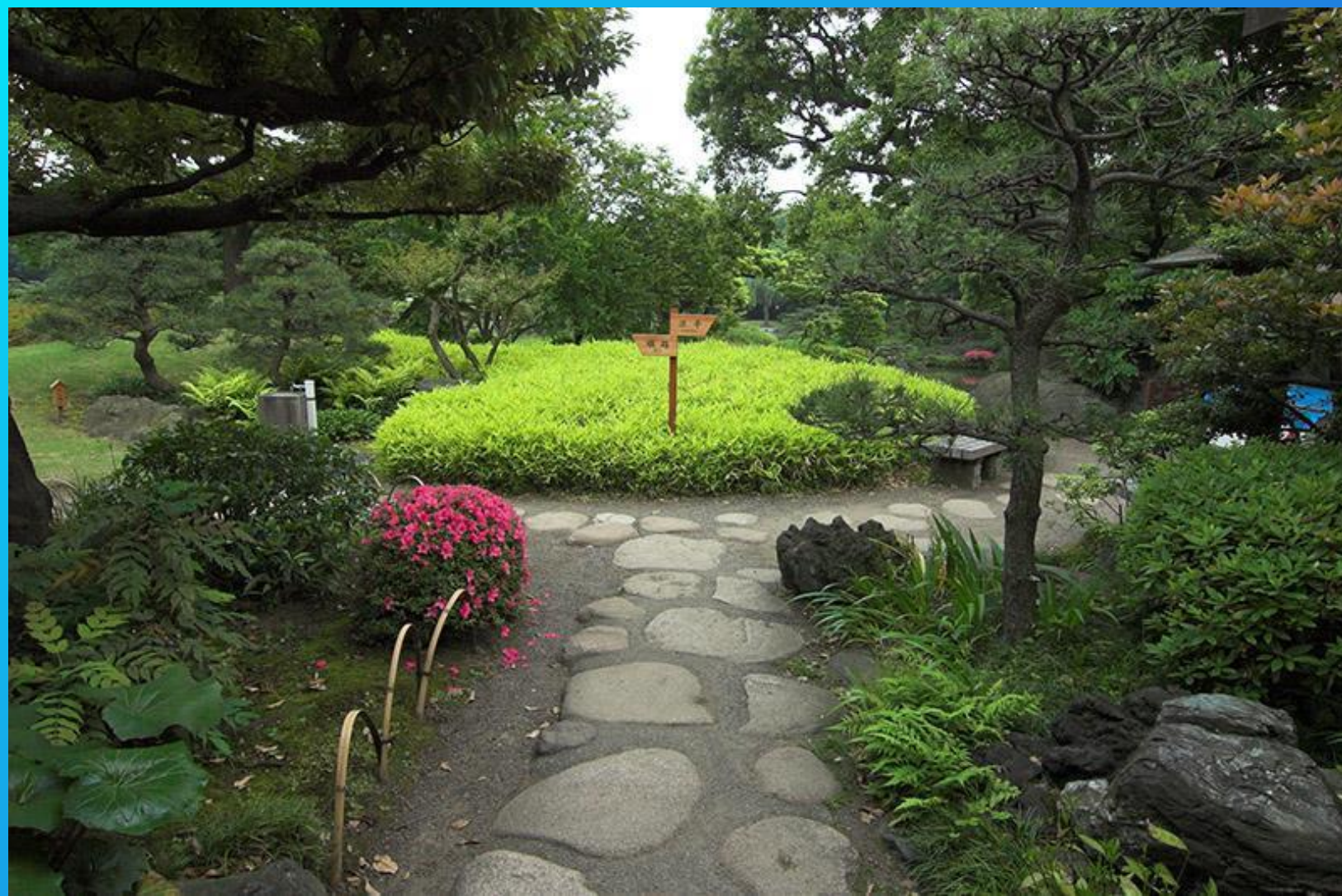
Японский сад вообще весьма символичен. Вот лишь некоторые символы, используемые в японских садах: мост через воду — восходящее или заходящее солнце, изогнутая черепица — облака, дракон — вода, сосна — долголетие, вишня — стойкость, камелия — осторожность. Практически каждый элемент сада несёт смысловую нагрузку.

Основными символами, так же как и в китайском саду являются Ян (светлое, мужское начало), представленное в основном камнями. Вода же символизирует женскую, тёмную силу Инь.

Японские сады устремлены к гармонии и к абсолюту, здесь всё соразмерно величина и окраска элементов, их расположение, сочетание материалов для их изготовления, размещение растений разных семейств и т.д.

Японский сад устраивается так, чтобы быть красивым в любое время года. Этим он отличен от европейских садов, которые благоустраиваются в основном весной и летом, а зимой и осенью остаются в запустении.

Созерцание природы продолжается круглогодично. Японская культура всегда испытывала интерес к переходным, переломным моментам, к сюжетам изменения каких-то характеристик в человеке, обществе, природе.

Осень, с красочными цветами, яркой окраской листвы, является одним из примечательных времён, излюбленным временем года художников и поэтов.

В Японии зима хотя и связана с угасанием жизни, символизирует смерть, печальна, но вызывает не меньший интерес и вдохновение. Эстетика смерти, как и эстетика жизни, является для японца значимой и привлекательной, он не боится смерти и не старается отдалиться от неё.

Понятия ваби и саби тоже являются ключевыми для создания сада. Под ваби понимают суть какой-либо вещи, её дух, определяющий её уникальность.

Саби же – это отпечаток времени на вещи, создающий её совершенный образ, служащий признаком её ценности, проверенной временем. Сочетанием этих характеристик и создаётся неповторимый образ вещи.

Японский сад, как и китайский – это замкнутый мир он отделён от прочего пространства оградой. Кроме утилитарного назначения ограда и ворота тоже имеют символическое значение. Ограждение символизирует границу мира, окружение садового микрокосма.

Эта ограда не обязательно глухая стена. Часто устроители садов нарочно делают в стенах маленькие окошечки. Чтобы посторонний путник мог наблюдать кусочек садового пейзажа.

Так же в ограде японского сада часто бывают окна разнообразной формы, схожие с окнами живых картин в Китае. Их назначение открывать для восхищенного зрителя узорки сада

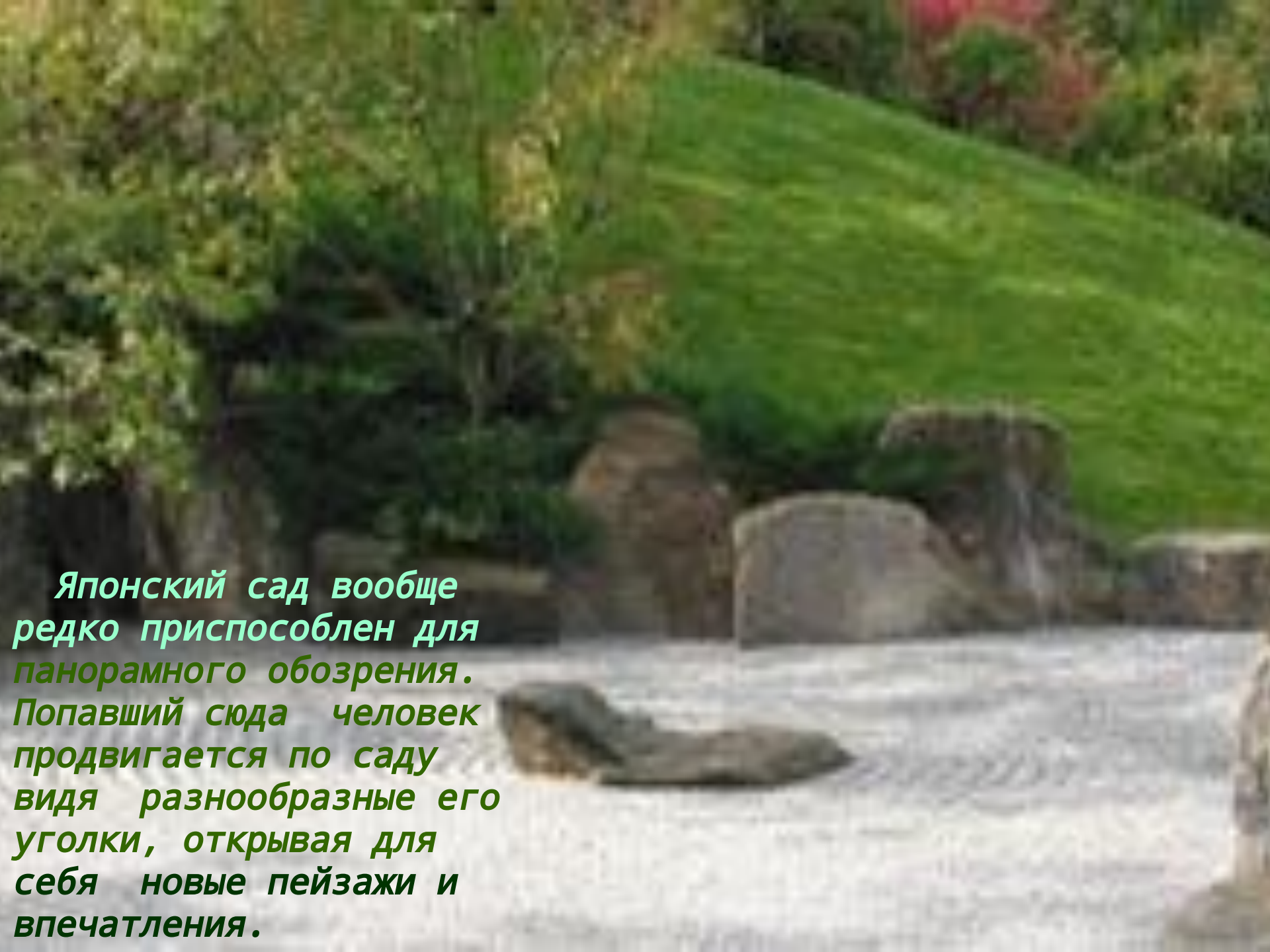

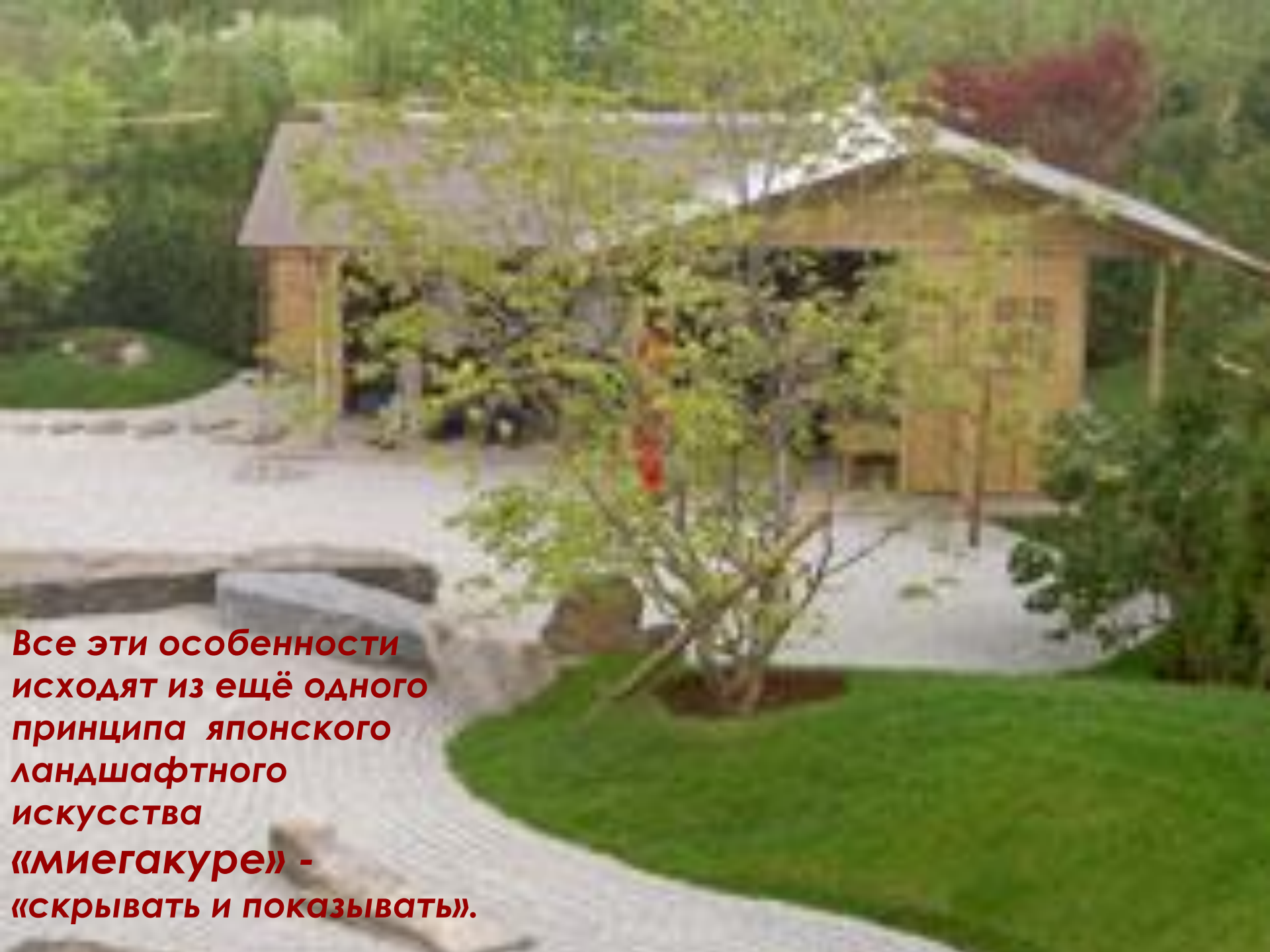
**Ворота сада
символизируют
переход из мира
суеты в мир покоя и
умиротворения, в
мир встречи с
красотой природы.**

Обычно за первыми внешними воротами вид на сад открывается лишь частично. Обзор преграждают арка, экран, строение, крупное дерево и т.д. Только преодолев и эту преграду, обостряющую предвкушение встречи с садом, человек наконец

Японский сад вообще редко приспособлен для панорамного обзора. Попавший сюда человек продвигается по саду видя разнообразные его уголки, открывая для себя новые пейзажи и впечатления.

**Все эти особенности
исходят из ещё одного
принципа японского
ландшафтного
искусства
«миегакуре» -
«скрывать и показывать».**

*Основных элементов в японском саду
немного: камни, вода, садовые
ограждения, скульптура, архитектурные
элементы.*

Камни (иши) – это основополагающий элемент японского сада. Важность этого элемента обусловила то, что камни в саду располагаются не произвольно, а согласно определенному канону.

В зависимости от своих природных данных камни подразделяются на пять видов:

высокий
вертикальный
камень

плоский
(изогнутый)
камень

низкий
вертикальный
камень

лежащий
(горизонтальный)
камень

торчащий
(наклонный)
камень

Есть виды камней нежелательные для размещения в саду:

- «больной» камень (камень со сколами, деформированным верхом, антропогенным воздействием)

- «мёртвый» камень (камень, вертикально сориентированный в природе, положенный горизонтально, подобно телу умершего человека)

- «чужой» камень (камень, диссонирующий со всеми остальными камнями сада, своими размерами, фактурой, цветом)

Камни подбирали по форме, цвету, фактуре, а также исходя из общей идеи сада и гармоничности сочетания всех его элементов. Камни очень ценились, часто их привозились издалека.

Так как камни, взятые из одной местности, схожи, для удобства камни классифицировались как "камни гор", "камни долин", "камни рек", "камни морских побережий".

- камни гор
- камни рек
- камни океана

Одной из ценных характеристик был "старый" вид камня, патина, налет старины, называемый саби. Этот налёт отличался в зависимости от происхождения камня: существует "патина гор", "патина морей" и уникальная патина камней, "состарившихся" в садах.

Ценилась и необычная текстура камня, прожилки, вкрапления, рисунок, эффект влажности. Особой ценностью обладали камни, имеющие легенду, участвовавшие или бывшие свидетелями какого-либо события.

Искусство расстановки и группировки камней — одно из главных в создании ландшафта. Идея композиции должна исходить из внешнего вида, природы камня.

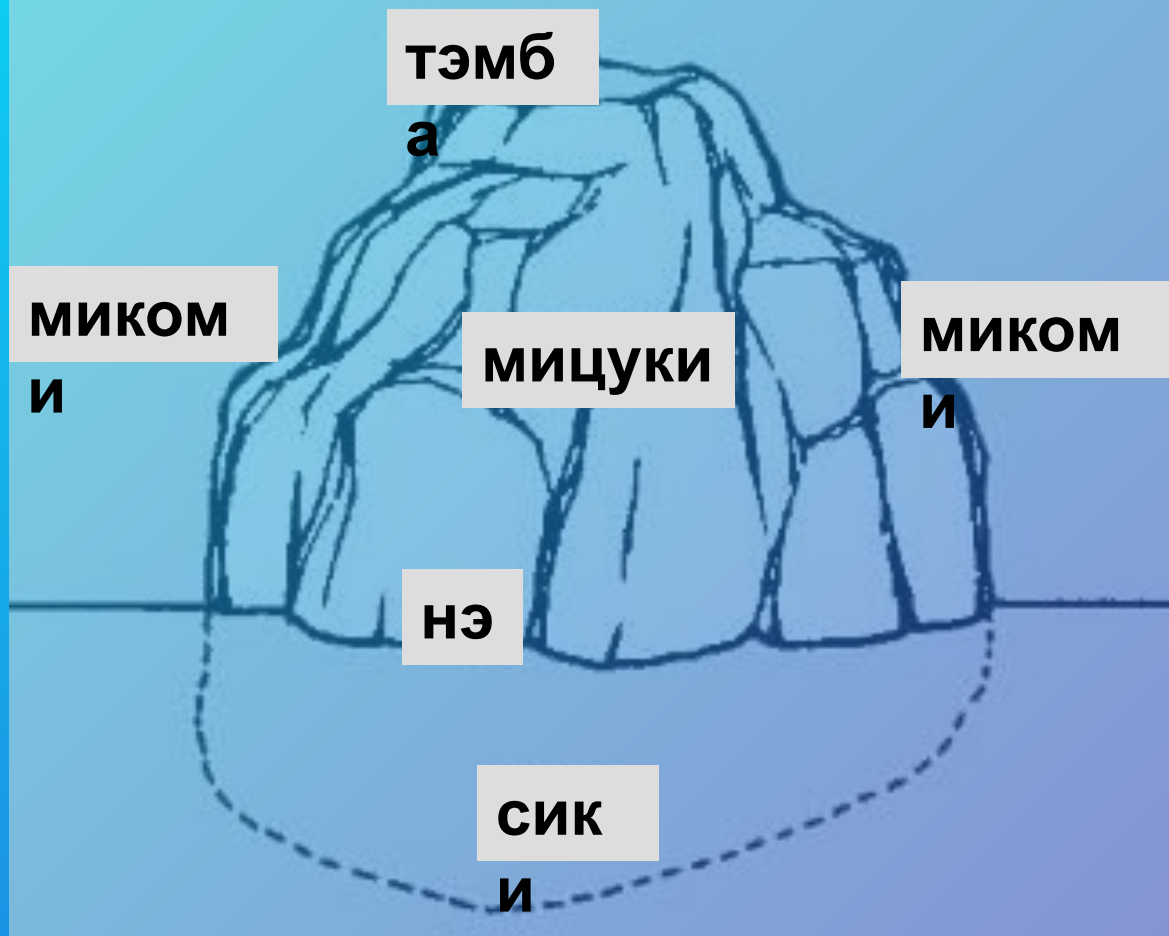

Древнее руководство так описывало характеристики камней: «Среди различных типов камней есть такие, которые имеют тенденцию убежать, и другие, которые преследуют одни прислоняются, другие поддерживают смотря вверх и смотря вниз; одни лежат другие стоят».

Нужно было осмотреть камень с разных точек зрения.

«Оцените как смотрится каждый камень — сверху, снизу, сзади и спереди».

Несмотря на многообразие форм камней, мастера сада для удобства оценки выделили в камнях 6 сторон и дали каждой стороне свое название: «тэмба», «мицуки», «микоми», «нэ», «сики».

Лишь оценив пластические возможности каждого камня, мастер мог сгруппировать их наиболее эффектно и выразительно. Причем камни обязательно должны быть вкопаны в землю. Иначе, создается впечатление его незначительности и легкости. Глубина вкапывания также зависела от исходных данных камня и идеи мастера.

Глубина погружения
камня в землю
определяет форму
"нэ", мастера сада
уделяют огромное
внимание и глубине
вкапывания камня, и
линии "нэ", так как и
то и другое влияет на
красоту камня и
ощущение его
"устойчивости".

Обычно, камни располагают группами из нечетного числа камней 3, 5 или 7. Особенно популярна триада камней.

Но могут быть и исключения, например, два больших вертикальных камня, расположенных рядом символизируют влюбленных или супругов, мужчину и женщину.

В композиции обычно представлены 1, 2 камня из каждого вида камней.

Один, как правило, самый большой камень избирался главным ("омо иси"). Он и определял основу композиции. Форма главного камня часто определяет высоту холмов, величину водоемов, и их очертания, распределение растений в саду.

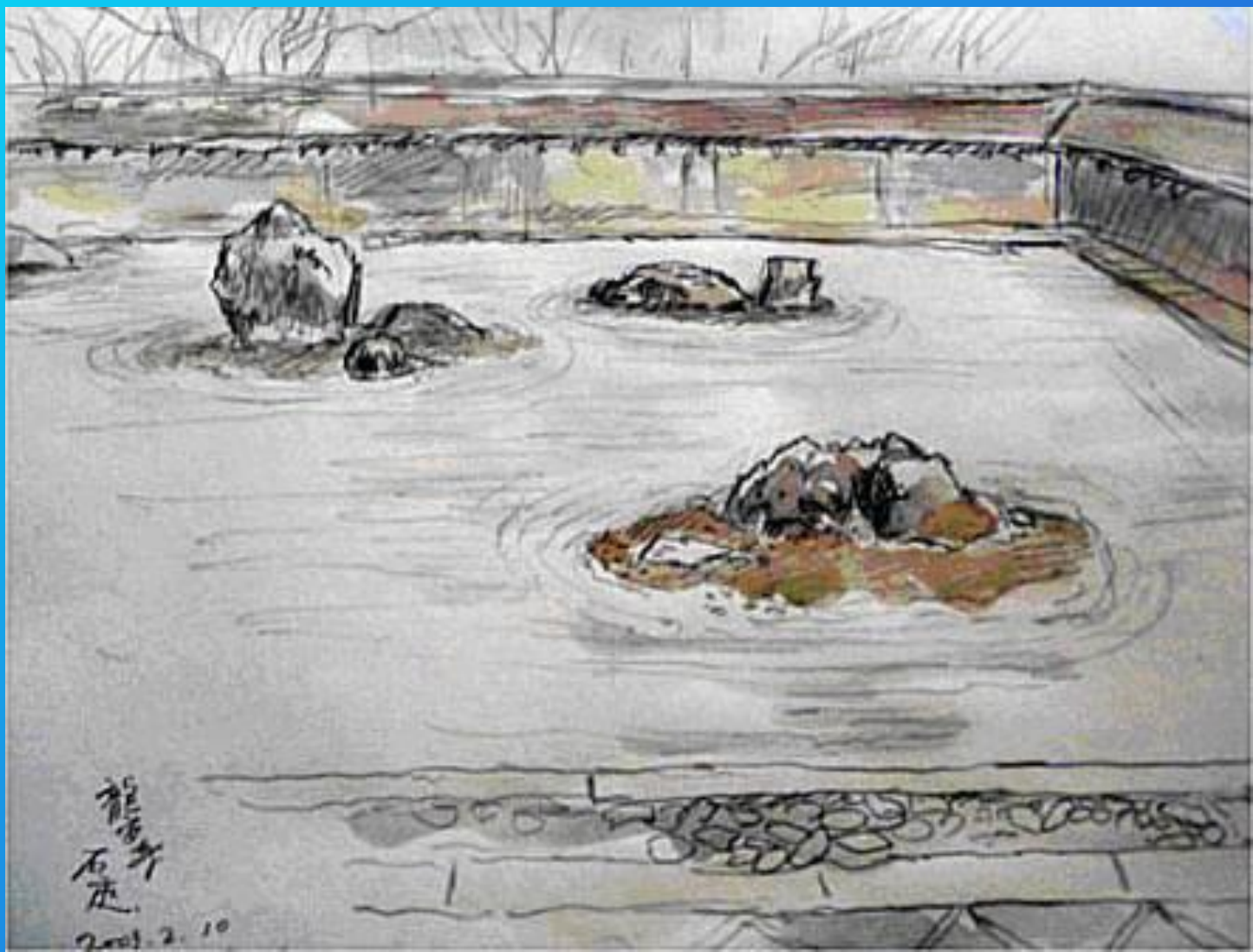
С двумя фланговыми камнями ("вака иси"), меньшими по размеру, он образует триаду. Схема триады обычно приближается к разностороннему треугольнику.

Самая длинная его сторона обращена к фасаду дома, выходящему в сад. Самая короткая сторона помещается слева, а средняя сторона справа. Соблюдение этой закономерности дает ощущение глубины пространства и равновесия.

Если камней 5, то перед этой группой камней располагается ("хикаэ иси") (передний камень), а за главной группой — ("микоси иси") (выглядывающий камень), подчеркивающий глубину пейзажа.

Эта основная схема лежит в основе композиции. Как правило, композиция может дополняться более мелкими камнями, не несущими символической нагрузки.

В композицию могут включаться водопад и деревья.

Часто из камней составляется основная и второстепенные группы. Вторая группа — вспомогательная, должна подчиняться основной и подчеркивать ее главную пластическую идею. Третья группа (гостевая) устанавливается несколько поодаль, не подчиняясь первой, но контрастируя с ней и уравнивая её. Роль четвертой группы — связать сад с домом, с архитектурной формой. Наконец, пятая группа образует фон для всей композиции.

Помимо основных групп, может быть значительное число добавочных, камней или их групп в зависимости от величины и типа сада.

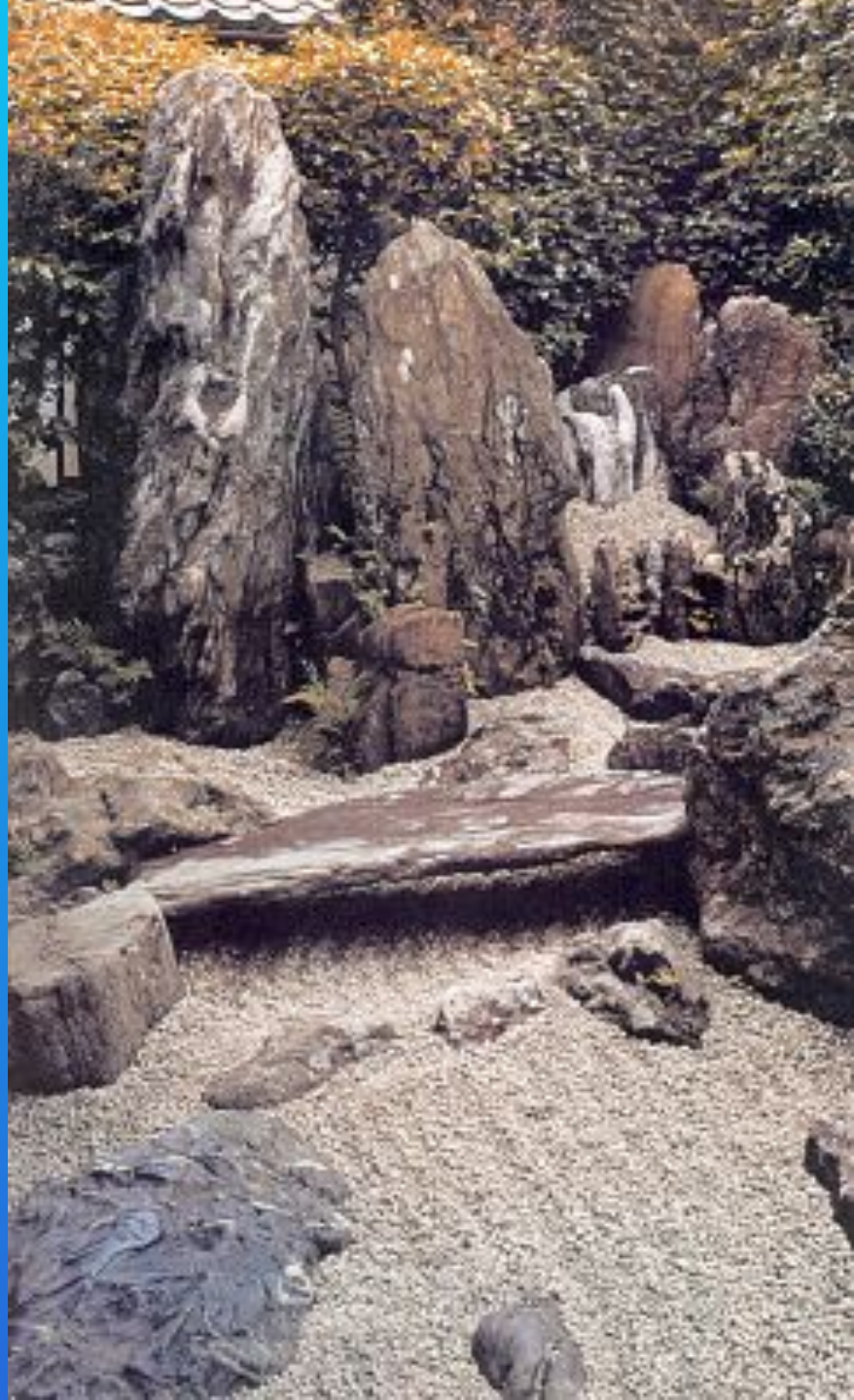
Точно так же и внутри каждой группы варьируется количество элементов, образующих ее ансамбль.

Существуют и некоторые дополнительные правила компоновки камней.

Композиция камней не должна быть навязчивой или замысловатой, пусть лучше они будут как бы случайными.

Соблюдение естественности — основное правило.

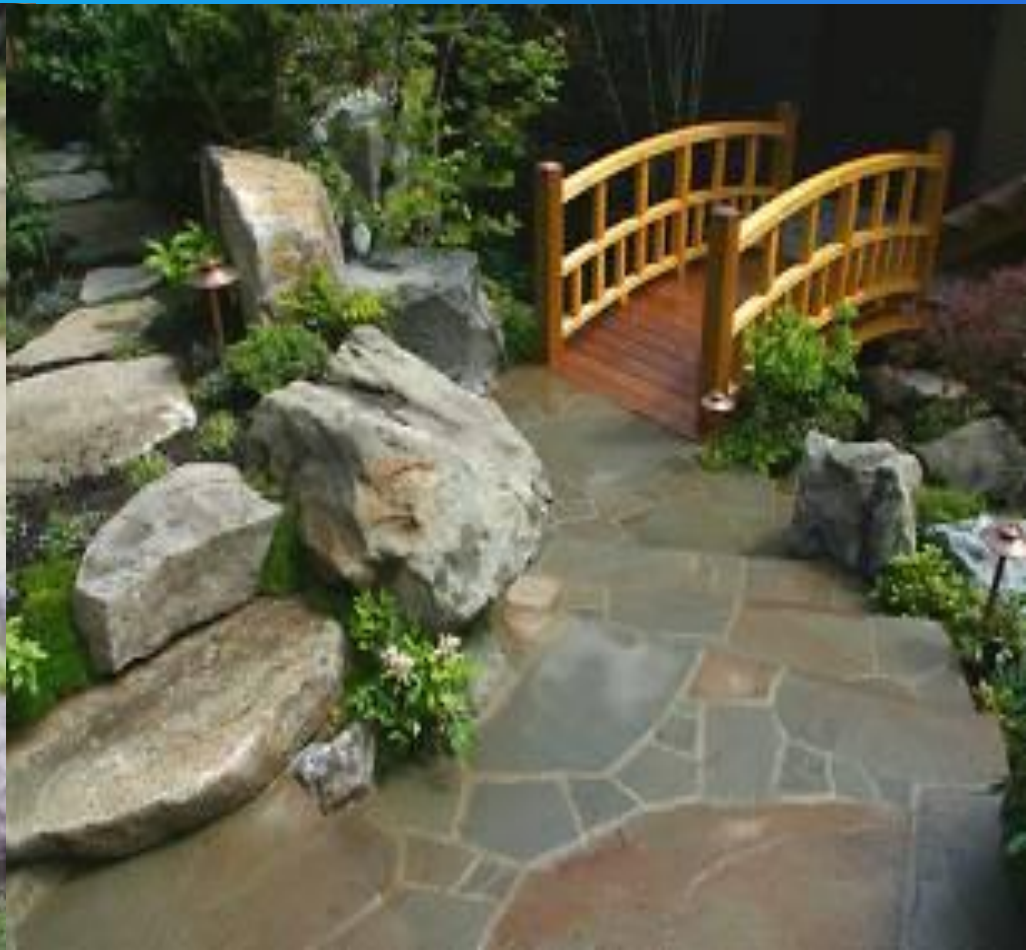
Композиция у подножия холма требует большого числа камней. Они будут одновременно укреплять его и оставлять впечатление мощи.

В отдаленном уголке сада камни должны быть небольшими, как бы случайно оставленными и забытыми здесь. Не следует располагать камни ближе, чем в метре от жилища.

Камни используются не только для создания основных композиций. Из камней может быть изготовлена скульптура, они могут быть использованы в качестве дорожки или мостика.

Дорожки в саду символизируют жизненный путь, поэтому расположение камней здесь тоже важно. Например, широкий камень поперек тропинки призывает нас остановиться и осмотреться вокруг.

*Вода является другим
обязательным
элементом любого
японского сада.*

*Причем
представлена она
только в форме
естественных
водоемов,
спокойных или
текучих. Это может
пруд, бегущий ручей*

Часто водоемы пересекаются мостами. Как и пропинки, мосты обозначают путешествие.

В японском языке слово, означающее «мост», значитеще и «край».

Мосты символизируют переход от одного мира к другому — неотъемлемая тема всего японского искусства.

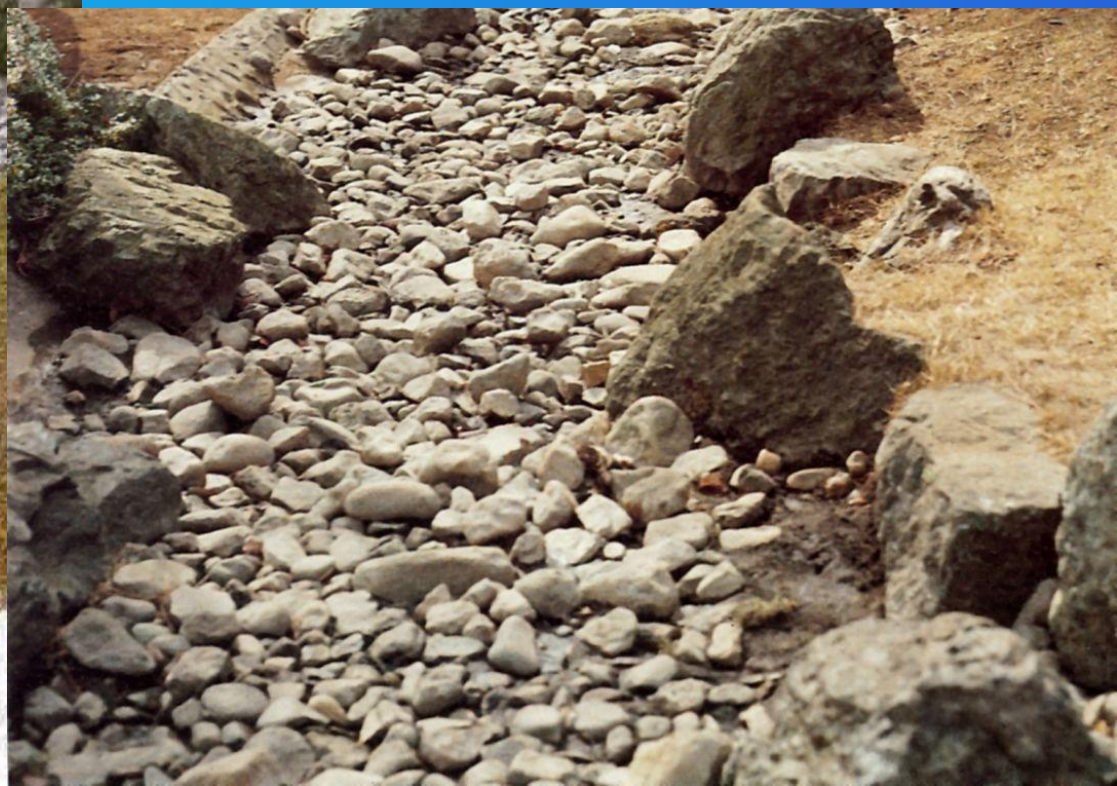

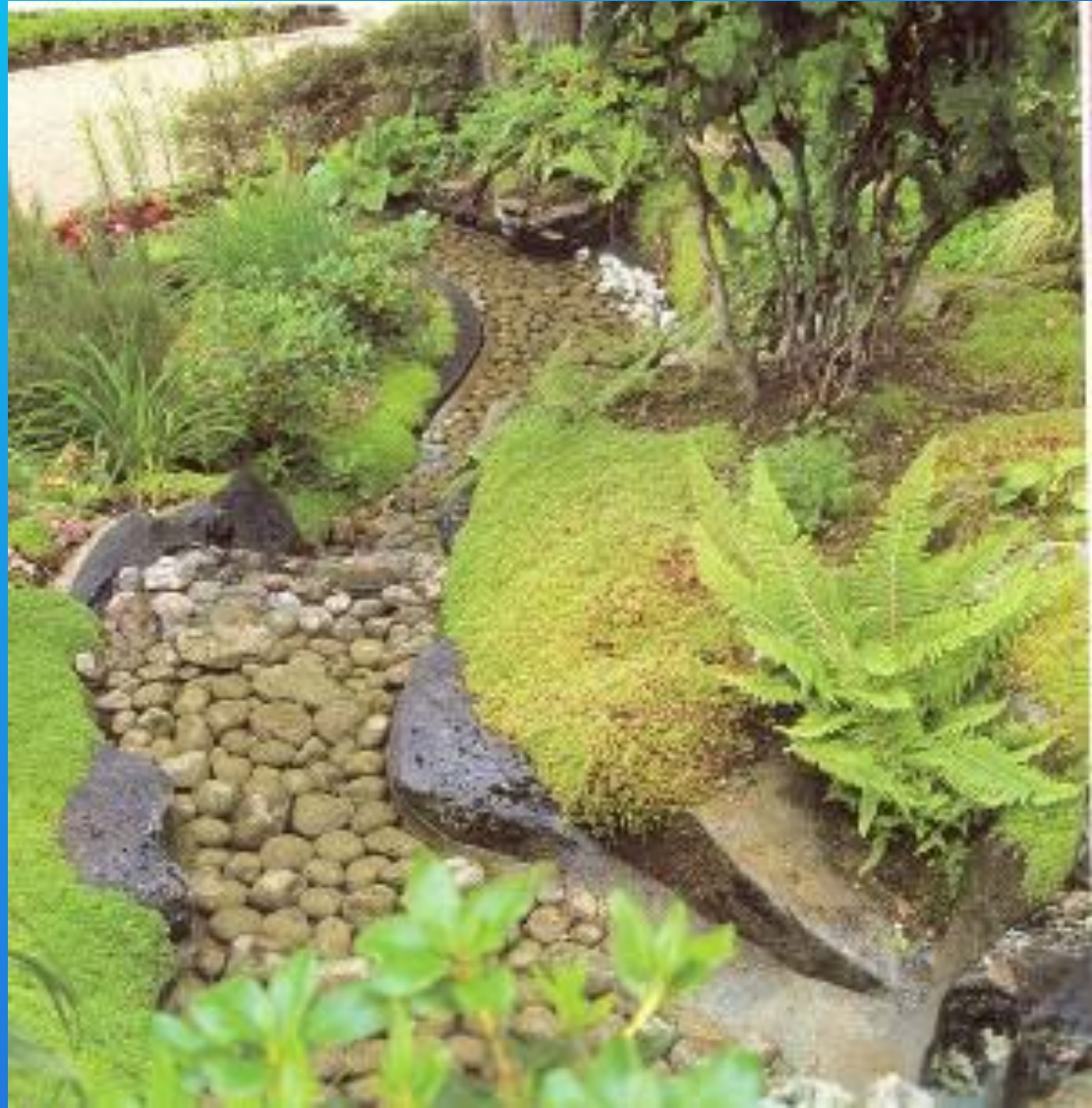
Излюбленной формой мостиков является дуга, символизирующая солнце

Отличием японского сада является то, что если создание водоёма нецелесообразно, то он может быть представлен символически – сухим ручьём. Обычно сухие ручьи создаются из гравия и гладких камней, дополняются растениями, растущими вдоль ручьёв и рек в природе.

Умело созданный сухой ручей может создавать ощущение, что вода в нем только что высохла, и случайный дождь вновь вернет его к жизни.

Более массивные пространства, занятые в саду гравием называют сухими морями. Созданное, как правило, из гравия одного цвета сухое море выглядит пустынным.

На его поверхности располагаются одинокие камни или группы камней, островки зелени или моха.

На гравии бамбуковыми граблями выполняется рисунок, имитирующий водовороты и волны вокруг камней.

Использование воды в японских садах имеет очень глубокий смысл. Течение воды символизирует скоротечность времени.

Растения (шокобутсу) нельзя назвать главным элементом японского сада. Но всё же роль их значительна. Если камни символизируют собой неизменность и постоянство, то деревья, кустарники и цветы помогают увидеть сезонные перемены.

Подбору растений уделяется большое внимание, поскольку сад должен выглядеть привлекательно в любое время года.

В дизайн сада могут включаться элементы окружающего пейзажа, например близлежащая роща или гора.

Считается высоко профессиональным приемом слить эти видимые на расстоянии объекты с элементами сада.

*В японских садах
сравнительно мало цветов, а
в некоторых видах садов их
нет совсем. Зато
значительное место
занимают вечнозеленые
растения и кустарники.*

**Самое
любимое
растение в
японском
саду —
сосна,
которой
известно
множество
видов.**

Сосна
горная
Мопс

Мини Мопс

Сосна веймутова

Сосна японская

**Популярны и другие хвойные
породы: ель, кипарис,
можжевельник, самшит**

ель

Можжевельник казацкий

Кипарисовник

Можжевельник
чешуйчатый

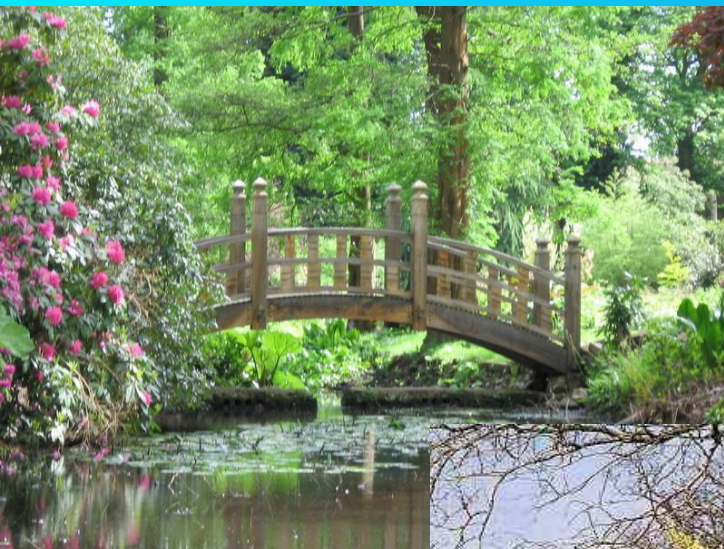

Можжевельник
скальный

Из цветущих деревьев
предпочтение отдается сливе и
вишне.

Из кустарников —
камелии, азалии,
форзации, спиреи.

Очень ценятся вечнозелёные кустарники и кустарники с красивой декоративной листвой рододендрон, барбарис, жимолость, сирень и др.

Из цветов любимцами японского сада являются разнообразные пионы, хризантемы, ирисы, хосты, примулы.

Несомненными
фаворитами сада
являются хризантемы

В водоёмах, как и в китайских садах, используются, водные растения: лотосы, кувшинки, купальницы.

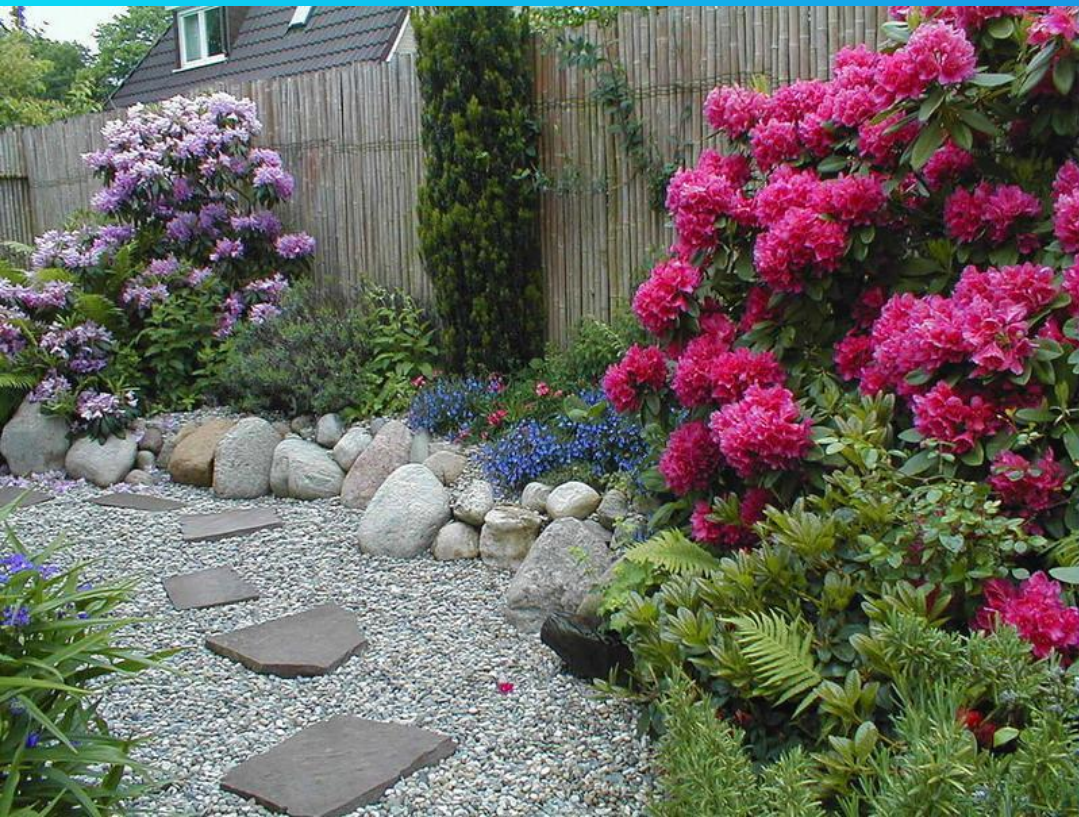
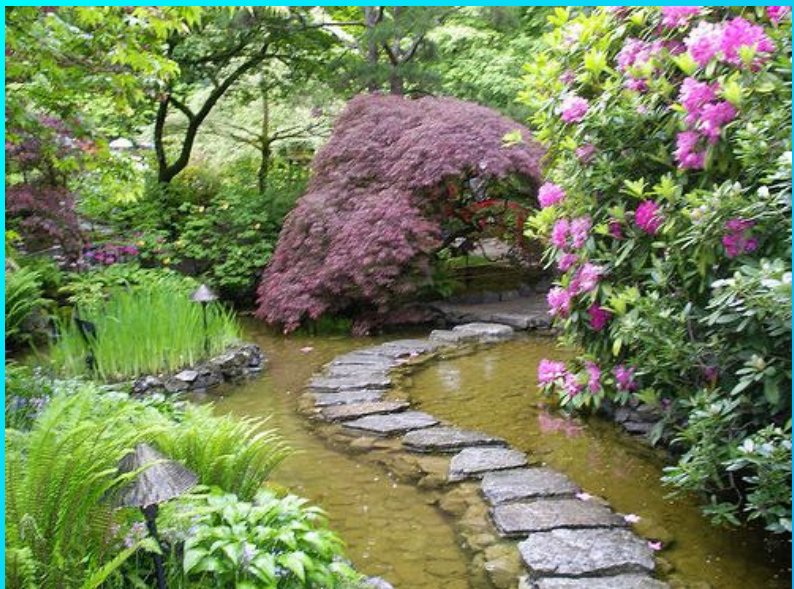

Оригинальным украшением японского сада являются разнообразные виды папоротников.

Визитной карточкой японского сада являются мхи. Мхи культивируются в Японии и весьма ценятся, особенно в саду камней.

При высаживании растений тщательно рассчитывается их соотношение с камнями, с водоёмом, другими элементами сада.

В композиции растений учитываются оттенки зелени — более темную помещают на заднем плане, а светлую — на переднем. Это создает ощущение глубины пространства сада.

Дерево красивой формы может стать основой композиции всего сада.

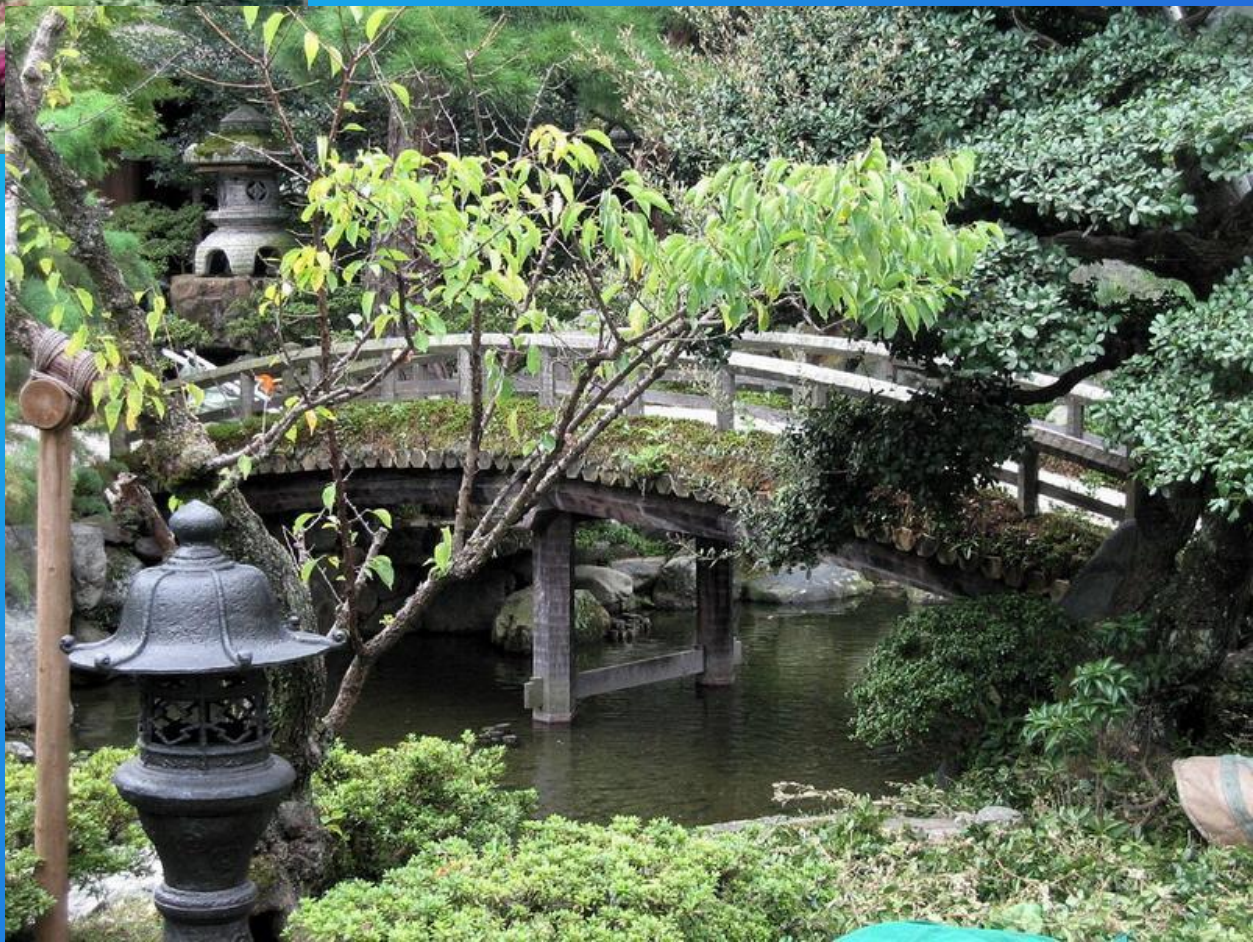
Японские садоводы достигли необыкновенного мастерства в искусстве пересадки растений, выращивании деревьев с нужной величиной и формой кроны.

Садоводы высаживают деревья, кустарники и цветы так, чтобы они образовали некую композицию.

И в тоже время каждое растение достаточно отдалено от прочих, чтобы его красотой можно было самостоятельно любоваться.

Не обязательным, но любимым элементом японского сада является скульптура (пенкебутсу). Скульптура, как и архитектурные формы в японском саду, всегда вторичны по отношению к саду. Поэтому скульптура занимает всегда подчинённое место и используется только тогда, когда её присутствие оправдано с точки зрения общего дизайна.

Для более строго философского сада, если и приемлема скульптура, то каких-то строгих классических очертаний. Чем более непринуждённым является сам сад, тем более оригинальной и даже забавной может быть скульптура.

Скульптурным элементом в японском саду являются фонари, как правило, изготовленные из камня. Несмотря на разнообразие форм, существует три основных стиля японских фонарей:

Касуга — симметричный фонарь правильной формы и вертикальной направленности на каменном основании.

У фонарей стиля **орибе** основание невысокое, часто утоплено в грунт

Фонари в стиле **юкуми** (в переводе с японского «покрытый снегом фонарь») стоят на коротких ножках вместо основания, и этим отличаются от фонарей других стилей.

Характерной чертой японского сада является его традиционность. Ещё в средневековье было создано руководство для садоводов «Тайная книга японских садов», многим положениям которой японские садоводы следуют до сих пор, сохраняя основные принципы устройства сада.

Японский сад проектируется так, чтобы смена красивых пейзажей шла постепенно и непрерывно по мере продвижения человека по саду. Каждая его часть, каждый уголок, каждая деталь не просто конструктивный элемент, а символ человеческих чувств или явлений природы.

Сад в Японии весьма редко создаётся хаотично. Чаше всего идея сада, его будущий вид, планировка хорошо продуманы. Столетия существуют и при основных вида японских садов:

Холмистый сад (Чизен кайю скики)

Это основной стиль, берущий свое начало в Китае. Холмистый сад характеризуется достаточно большой площадью и может состоять из пяти холмов, один из которых обязательно должен быть центральным.

Этот сад воспроизводит миниатюрную модель гористого региона Японии с небольшим озером, имеющим островок, оригинально размещенными камнями, декоративными каменными фонарями, мостиками и переходами.

Прямых линий здесь избегают, предпочтение отдадут мягко разворачивающимся, искривленным, как это бывает в природе.

Мостики и переходы через ручьи также извилисты, выгнуты.

Ни один из названных элементов не повторяется, все сооружения уникальны.

В нем должен присутствовать водоем (один или несколько). Водоем находится перед холмами и может быть как натуральным, так и созданным из гравия.

Любой водоем в саду обязательно имеет острова. В зависимости от размера водоема это или несколько камней или различной формы островки, иногда даже с деревьями.

Обязательно один остров носит название «райский», который считается стоящим среди океана. Поэтому он никогда не соединяется мостиком с берегом.

Вариант острова черепахи

Почти во всех композициях с водоемом и островами центральное место отводится «острову черепахи» и «острову журавля», символизирующим стремление человеческого духа к глубинам познания и воспарению ввысь.

Вариант острова журавля

Поскольку стиль имитирует гористую местность, постольку его оформляют распеениями, характерными для этой природной зоны. Холмистые сады в первую очередь предназначены для прогулок по ним, это их основное предназначение.

Каменистый сад (Хиранива)

Каменистый (плоский) сад берет свое начало от открытых пространств, предназначенных для проведения различных церемоний перед дворцами и замками древней Японии.

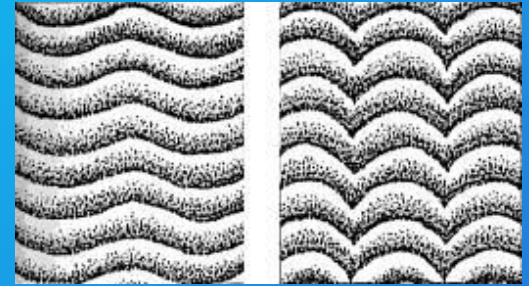
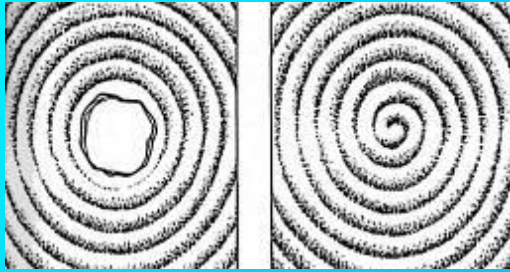

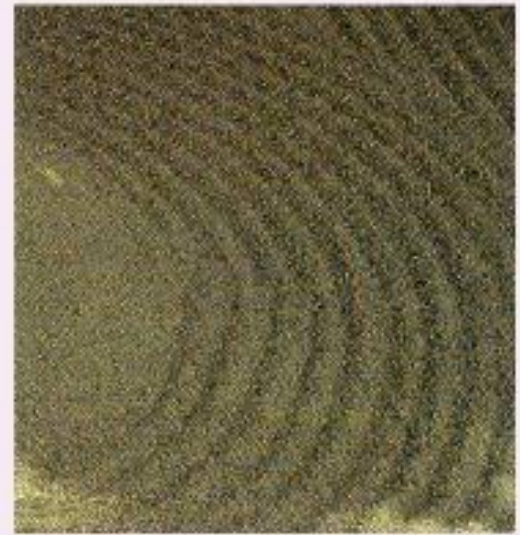
Каменистый сад создавался для созерцания и достижения состояния просветления, поэтому еще одно название для такого сада — сад дзен.

Сады должны располагать к созерцанию, вызывать чувство эмоционального отклика. Основным композиционным принципом, так называемым принципом неопределенности сада камней, является создание гармонического равновесия всех элементов сада, в котором есть и свобода, и порядок, и движение, и покой.

Японский сад камней — уникальное сооружение. Вода в каменистых садах отсутствует, ее имитирует галька, мелкий белый гравий или песок, на котором создают узоры, изображающие волны. Основная площадь сада засыпана песком или мелкой галькой.

По глади этих волн как бы в беспорядке разбросаны группы камней. Но беспорядок этот кажущийся.

Расположение групп и композиция камней в группах подчиняются правилам, исходящих из мировоззренческих концепций дзэн буддизма.

Камни воспринимаются как скульптура, и только их пластическая выразительность, пропорции, соотношение объемов, размещение в пространстве формируют эстетические качества сада.

Все, что окружает их — галька, растения, садовые скульптуры — выполняет роль фона, который только подчеркивает красоту и уникальность камней. Сады дзен имитируют морское побережье, включая растения, типичные для него.

Если японский сад устраивают в маленьком внутреннем дворике, то как правило, выбирают именно этот стиль.

Сад чайных церемоний (Роджинива)

Сады чайных церемоний, возникли в 16 веке, в связи с повсеместным распространением традиции чаепития. Философский смысл чайной церемонии заключается в постижении и переживании красоты.

Церемония служила своеобразным отдыхом и в итоге превратилась в ритуал наслаждения красотой природы и искусства. Сад стал частью этого ритуала.

Эстетика сада в данном случае целиком соотносится с идеалами чайной церемонии, базирующимися на принципах простоты, скромности, естественности и неброского очарования.

Сад чайной церемонии имел небольшие размеры, его неотъемлемые части — дорожка, ведущая к Чайному домику, каменный фонарь и сосуд для омовения рук.

*Сосуд для омовения рук
цукубаи имеет истинно
японское происхождение.*

*В древней Японии камни с
естественными углублениями
посередине использовались для
различных хозяйственных нужд.*

*Затем и для символического
очищения перед входом в
синтоистское святилище.*

*Очень важно окружение
источника, рядом с
которым сооружались
цукубаи.*

*Это самое
выразительное место в
саду. Здесь важна
каждая травинка,
каждый листочек,
расположение камней,
игра света, журчание
воды.*

Этот сад наименее формальный, поэтому требования к его оформлению не так строги. В нем растут деревья и кустарники, именно здесь больше всего цветов.

Весь замысел чайных садов подчинен тому, чтобы настроить посетителя на чайную церемонию и показать красоту изменяющейся природы.

Подбор растений производят так, чтобы сад был красив в каждый из сезонов года.

Все эти качества сада чайных церемоний послужили тому, что именно он особенно приглянулся европейцам, и среди европейских японских садов именно этот сад можно встретить чаще всего.

Подражание
японскому саду в
ботаническом саду
Визли (Англия)

A photograph of a winter landscape. In the foreground, several large, rounded rocks are covered in a layer of snow. A small stream flows through the middle ground, its surface reflecting the sky. The background is filled with snow-covered pine trees and a wooden fence or structure on the left side. The overall scene is peaceful and serene.

**Сайгё
В саду моем
Одна на высоком холме
Стоит сосна.
С тобой, единственный
друг,
Встречаю старость свою."**

A misty forest landscape with a stream and a thatched-roof building. The scene is lush with greenery, including moss-covered rocks and dense trees. The atmosphere is serene and slightly hazy, suggesting a spring or early summer setting. The text is overlaid on the upper right portion of the image.

Кино Цураюки
Туман весенний, для чего ты скрыл
Те вишни, что окончили цветенье
На склонах гор.
Не блеск нам только мил, —
И увяданья миг достоин восхищенья!

Источники, использованные для написания лекции:

1. CD- диск «Японский сад». ООО «Студия компас». **2007.**