

Искусство Японии

Япония – одна из стран Восточной Азии, где зарождалась древнейшая цивилизация мира. В первые века нашей эры Япония вступает в контакт с культурой континента. Из Китая на японский архипелаг пришли многие нововведения и практические знания – астрономия, медицина, древняя письменность. Были приняты китайская иероглифика и китайский календарь, лечение целебными травами и иглотерапия.

Со вступлением Японии в период феодализма активизировались ее экономические и культурные связи с соседними странами. В страну приглашались проповедники, ученые, архитекторы, возникли династии живописцев-иммигрантов – большей частью монахов. Иноземные влияния, сливавшиеся с местными народными традициями, стимулировали создание нового, завершеного в своих формах искусства.

Архитектура

Сложные природные условия Японии во многом определили характер ее архитектуры. Зависящая от стихии океана, заливаемая жестокими ливнями, испытывающая землетрясения, обделенная сушей, Япония создала своеобразные сооружения, соразмерные человеку, утилитарные и свободные от вещей, сейсмоустойчивые и одновременно легкие в условиях катастроф. Главным строительным материалом служило дерево, из которого в короткий срок, без единого гвоздя, возводилось стоечно-балочная конструкция.

Архитектура Японии мало изменялась на протяжении веков; отличия проявлялись не в самой структуре здания, а во второстепенных деталях. Основной формой служил павильон, четко выраженный во внешних формах, одинаково универсальный как для жилых, так и для культовых построек.

В культовом зодчестве Японии развиваются две традиции: связанная с древнейшей религией местного населения – синтоизмом (культ поклонения природе) и с принятым в VI веке буддизмом.

О характере синтоистских построек дофеодалного времени позволяет судить храмовый ансамбль в Исэ (основан в III-IV вв. н. э., неоднократно перестраивался, точно следуя первоначальному образцу). Прямоугольные пилоны храма покоятся на сваях, оберегающих помещения от влажности и способствующих их устойчивости при колебаниях почвы. Главный храм, посвященный богине солнца Аматэрасу, возведен из золотистого японского кипариса – хиноки. Над коньком крутой, покрытой прессованным тростником двускатной кровли, перекрещиваются, словно сплетенные пальцы, выпуски поперечных балок.

Храмовый ансамбль в Исэ. Храм богине солнца Аматэрасу.

Святылище окружает открытая галерея с лестницей, ведущей в единственный дверной проем. Лаконизм постройки, свободно обозреваемой зрителями не умаляет ее художественных достоинств: подчеркивание конструкции и выявление первородной красоты материала становятся средством эстетического порядка.

Храмовый комплекс Исэ. III—V вв. Святылище Найку.

Принятие Японией буддизма (между 550 – 620 гг.) как государственной религии было естественным результатом наступившей общности социально-политического уклада и религиозной идеологии обеих стран. В 710 году столицей государства становится город Нара, распланированный с учетом градостроительных принципов китайской столицы Чанъань.

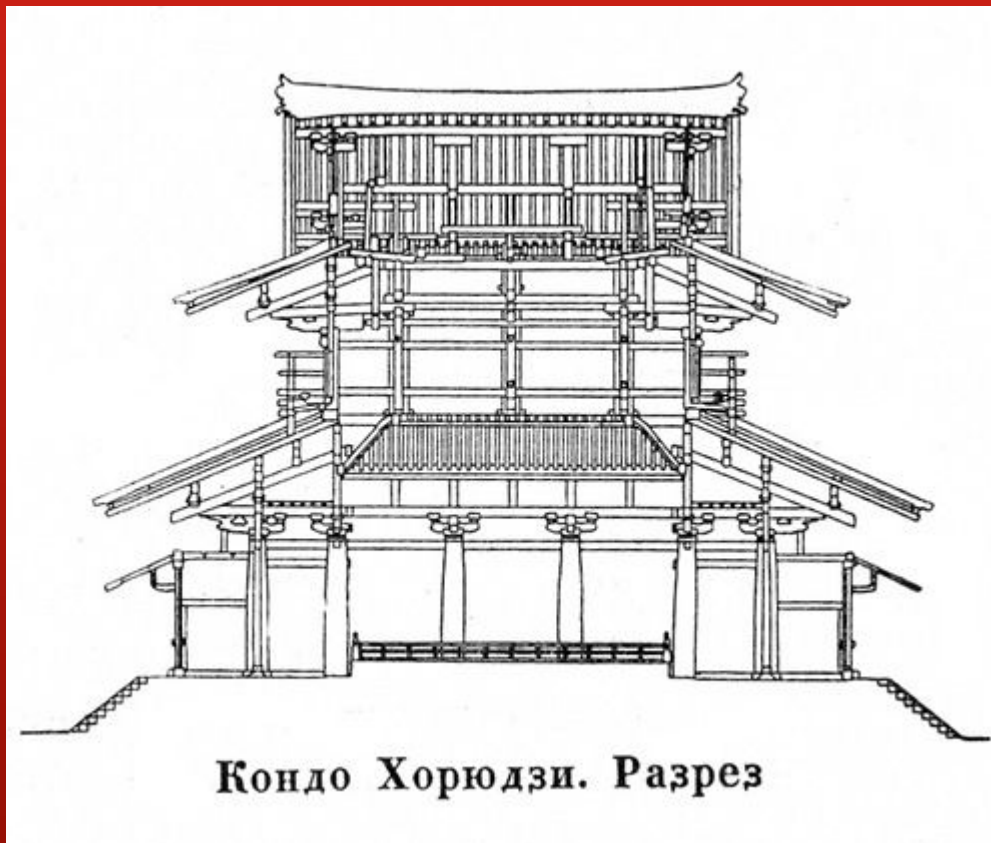

Нара – город императорских оленей.

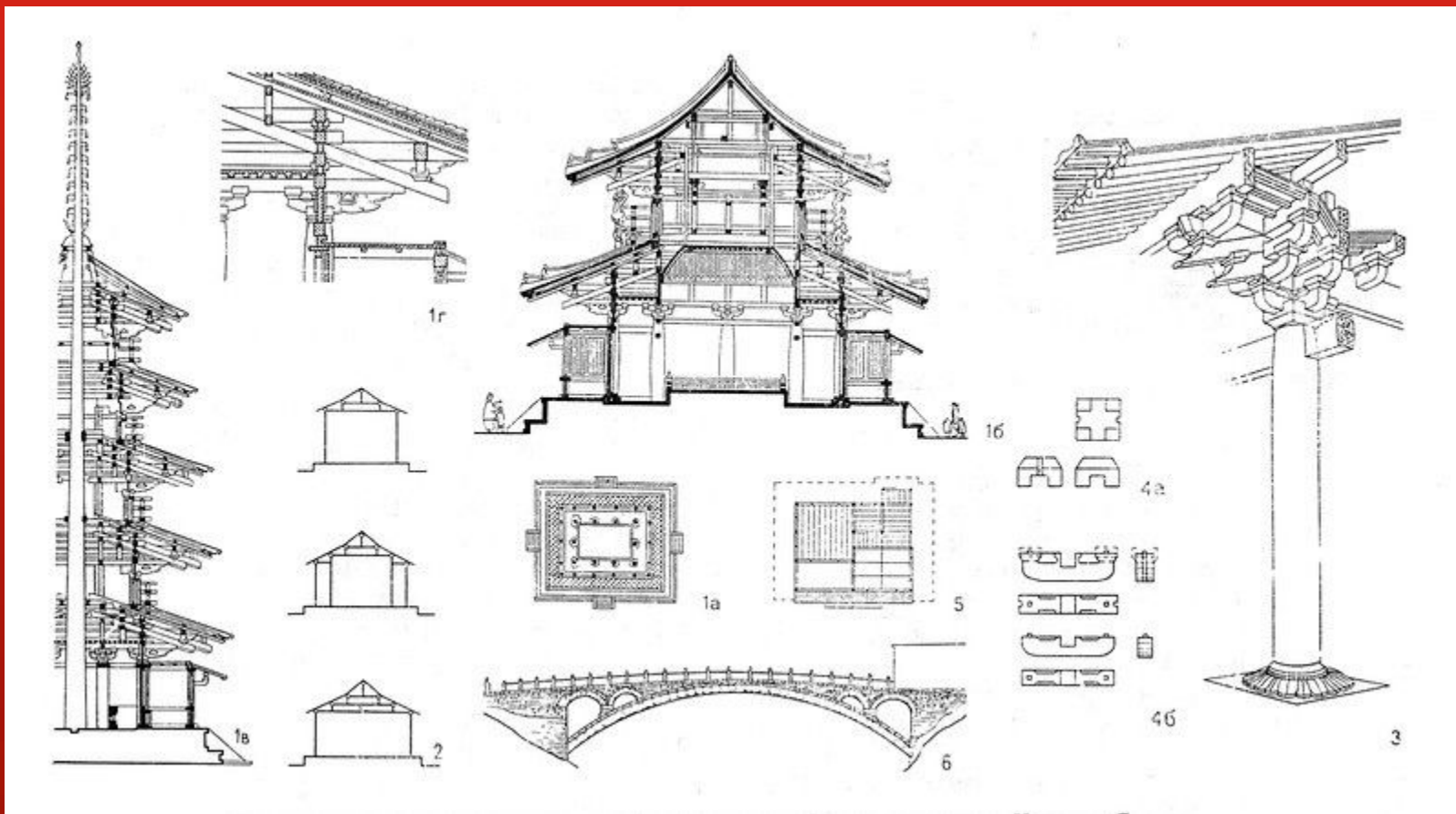
Верхушкой японского общества были восприняты традиции китайского двора, император и его окружение посвящали свой досуг искусствам и литературе, высший класс изъяснялся между собой почти исключительно на китайском, по китайскому образцу издавали законы и писали первые историко-мифологические хроники, строили новые храмы и монастыри. Буддийские постройки составляли ансамбли, включавшие главный храм, храм для проповеди, колокольню, библиотеку, пагоды и ворота.

Монастырь Хорюдзи в Нара.

В буддийском ансамбле Хорюдзи (617 г.) близ Нара, возведенном при участии корейских зодчих, использован народный тип каркасных сооружений.

Новшеством явились *постановка павильонов на каменной платформе, система подкровельных ступенчатых кронштейнов, соединяющих вертикальные стойки и горизонтальные балки. Черепичные крыши приобретают изогнутый силуэт, входит в употребление красный лак.*

По сравнению с китайскими прототипами планировка Хорюдзи менее строго придерживается осевой симметрии, здания свободно расположены в пейзаже и невелики – в Японии, где прибрежная полоса узка, очень экономично использовали землю.

Горизонтальные массы Золотого храма и других построек уравниваются вертикалью пагоды, высотой в 33,5 метра с пятью крышами, сильно вынесенными вперед. Шестая крыша, пристроенная около 1700 года, перекрывает галерею. Через все здание проходит прочная мачта из ствола дерева хиноки, имеющая целью предохранить пагоду от землетрясения.

Центром ансамбля является массивный, но скромный по размерам Золотой храм – Кондо, внутри которого были росписи на буддийские темы. Ясность структуры Кондо, расположенного на высоком цоколе, акцентируется цветом, открытые террасы составляют естественный переход к пейзажу, на фоне которого мерцают вертикальные колонны и серо-голубая черепица двухъярусной кровли.

Скульптура.

Древняя, добуддийская скульптура Японии – ханива – связана с курганными погребениями и представляет собой миниатюрные глиняные фигурки воинов, слуг, музыкантов, домашних и диких животных, а также модели домов.

С введением буддизма мелкая пластика становится видом искусства, проповедующим догмы новой религии. Одним из ранних и уникальных примеров является горельефная пространственная композиция «Нирвана Будды», выполненная в 711 году из обожженной глины и помещенная в основание пагоды Гююто монастыря Хорюдзи в Нара.

Изображения учеников Будды наделены острым реализмом. Разные типы людей и различные степени проявления горя изображает художник в экспрессивных позах изможденных аскетов, содрогающихся от рыданий, причитающих с закрытыми глазами или, запрокинув голову, издающих вопли отчаяния.

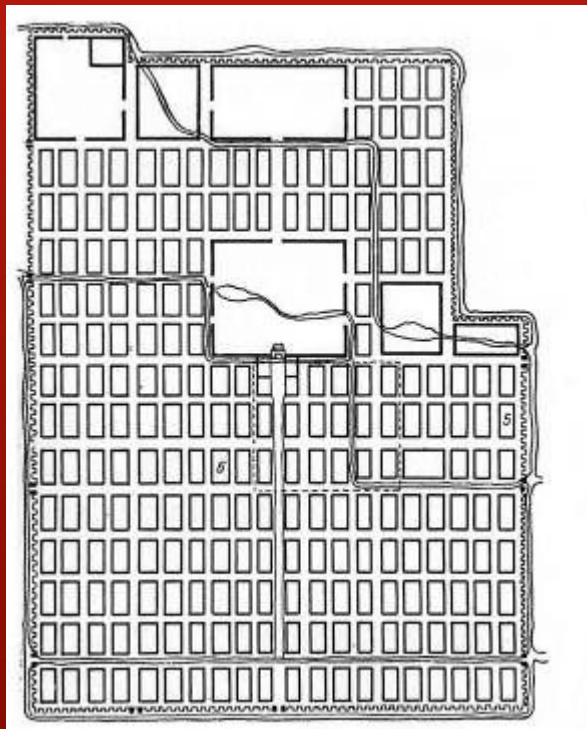
Хэйанский период (794 – 1192 гг.)

Эпоху феодализма в Японии принято считать с так называемого хэйанского периода (Хэйан – мир и спокойствие.), который был временем пышного расцвета придворной культуры и вместе с тем острого стремления к формированию собственных художественных идеалов. В литературе возникают такие разнообразные жанры, как роман, повесть, складывается самобытная японская лирика, нашедшая выражение в форме танка – ритмического стихотворения в 31 слог.

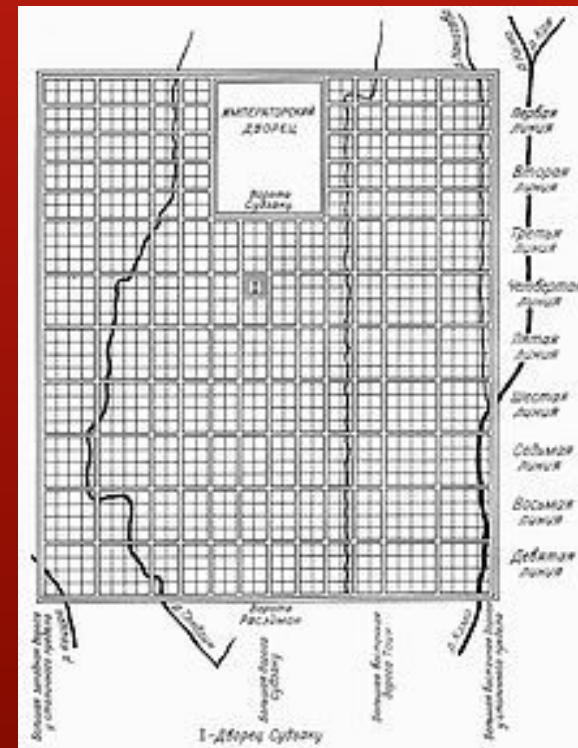
Литература и искусство периода Хэйан вырабатывают новые представления о мире и человеке, о гармоничном соотношении духовного и материального. Живые чувства пронизывают как светское, так и религиозное искусство

Архитектура.

Архитектура эволюционирует сравнительно медленно, и китайское зодчество продолжает служить образцом. В частности, план китайской столицы – Лояна был положен в основу застройки новой столицы Японии Хейан (впоследствии Киото).

План китайской столицы Лоян.

План японской столицы Хейан.

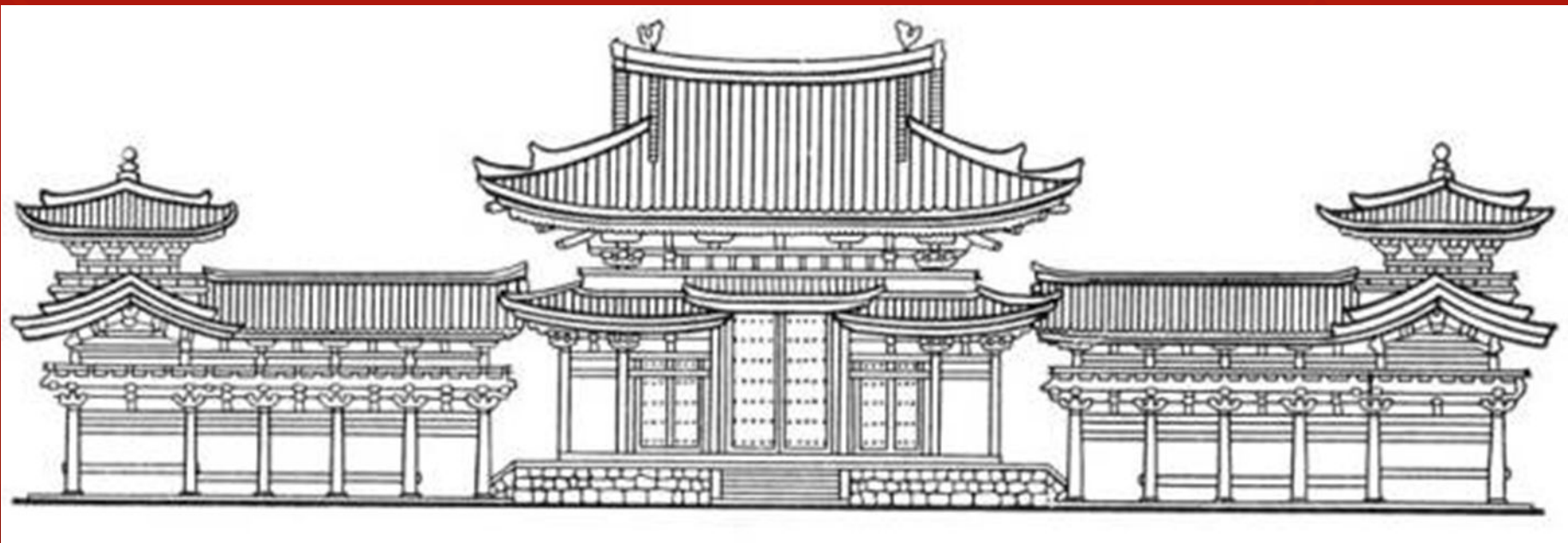
Храм Феникса близ Киото.

Характерным памятником хэйанской культуры является храм Феникса в ансамбле Бёдоин, близ Киото (1053г.), первоначально построенный как увеселительный дворец могущественной семьи Фудзивара – фактических правителей Японии.

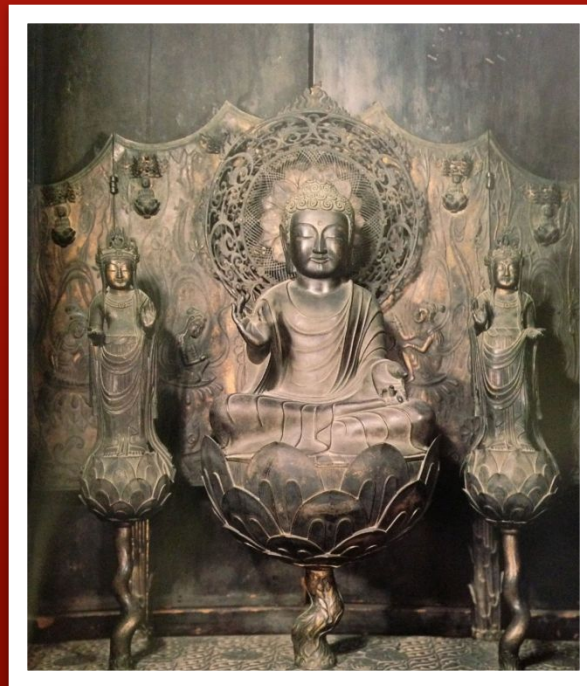
Храм Феникса в ансамбле Бёдоин 1053 г.

Павильон, напоминающий в плане распластанные посередине пруда. Легкие изогнутые крыши и тонкие подпоры с кронштейнами, отражавшимися в воде, выглядели необычайно изящно и гармонично. В убранстве храма широко применены роспись, сложная резьба по дереву, золотой и черный лак, инкрустация перламутром, ажурные бронзовые пластины. Все это отличает придворное искусство IX – XII веков от лаконизма эпохи Нара.

Скульптура.

К рубежу VI – VII веков в буддийских храмах вырабатываются основы храмовой алтарной композиции, приобретшей к IX – X векам более национальный характер и большую усложненность. Скульпторы олицетворяли защитников и противников буддизма (в широком смысле противоборство сил мироздания). Значение божеств в пантеоне определялось их размером, местонахождением по отношению к Будде, а также цветом. Размещение фигур на алтарном возвышении выражало одновременно и структуру мира: оси вселенной, страны света, планеты.

ЖИВОПИСЬ.

В период становления феодализма японское изобразительное искусство прошло сходные с Китаем и Кореей этапы. Религия и философия буддизма соответствовали новой системе государственности. В организации буддийской церкви монархическая власть находила аналоги своим законоположениям. В свою очередь, живопись, отражая иерархию земной жизни, несла отпечаток светскости: художественное воплощение религиозных концепций выражалось в образах ясных и убедительных. Монументальная живопись получила широкое развитие.

Росписи Золотого храма (Кондо) в ансамбле Хорюдзи.

В созданию росписей Золотого храма, согласно преданию, принимал участие корец Донтё, написавший в 610 году панно «Четыре райские сцены». Самая знаменитая из них – «Рай Будды Амиды».

Невозмутимо величавое божество, сидящее скрестив ноги, ступнями кверху на лotosовом престоле. Грузный торс Будды облегают струящиеся складки коричневой рясы, поднесенные к груди маленькие женственные ладони с тонкими пальцами сложены в символическом жесте.

Идеал красоты бодхисаттвы близок к индийскому Надманани, но манера исполнения разная: в Аджанте основу составляет корпусная живопись, изображение строится на силуэте цветового пятна, в Хорюдан главенствует гибкий, красно-коричневый контур. Живопись храма Кондо созвучна религиозно-эстетической концепции времени, сочетая возвышенность идеи буддизма с одухотворенностью художественного образа.

Живопись ямато-э.

Собственно японский стиль живописи складывается в XI – XII веках. Мироззрение эпохи Хэйан способствовало развитию светской живописи. Темой горизонтальных свитков – ямато-э, были бытовые нравоописательные романы. До нашего времени дошло несколько образцов первой половины XII века повести «Гэндзи-моногатари».

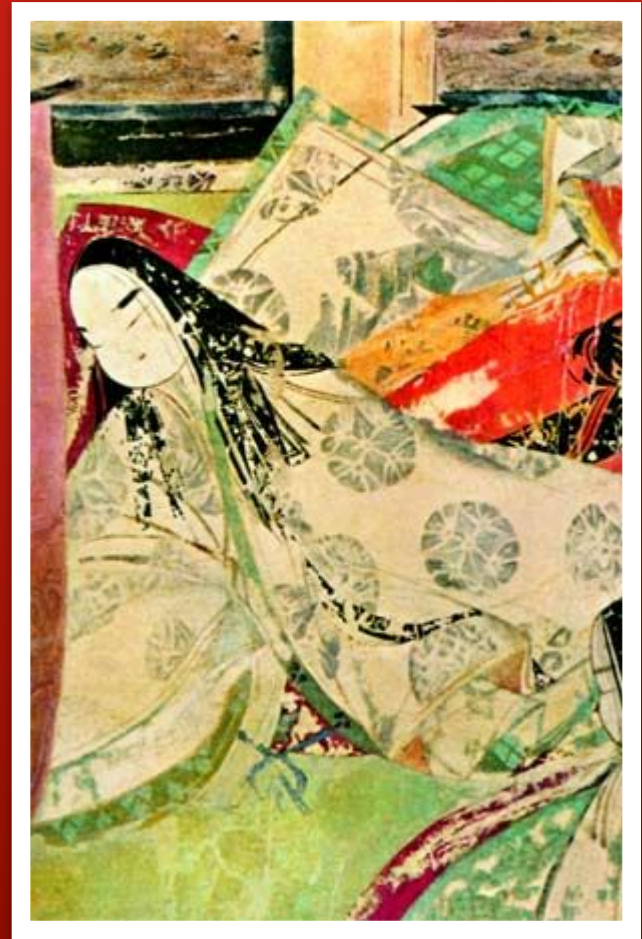

Иллюстрация к Гэндзи-моногатари.

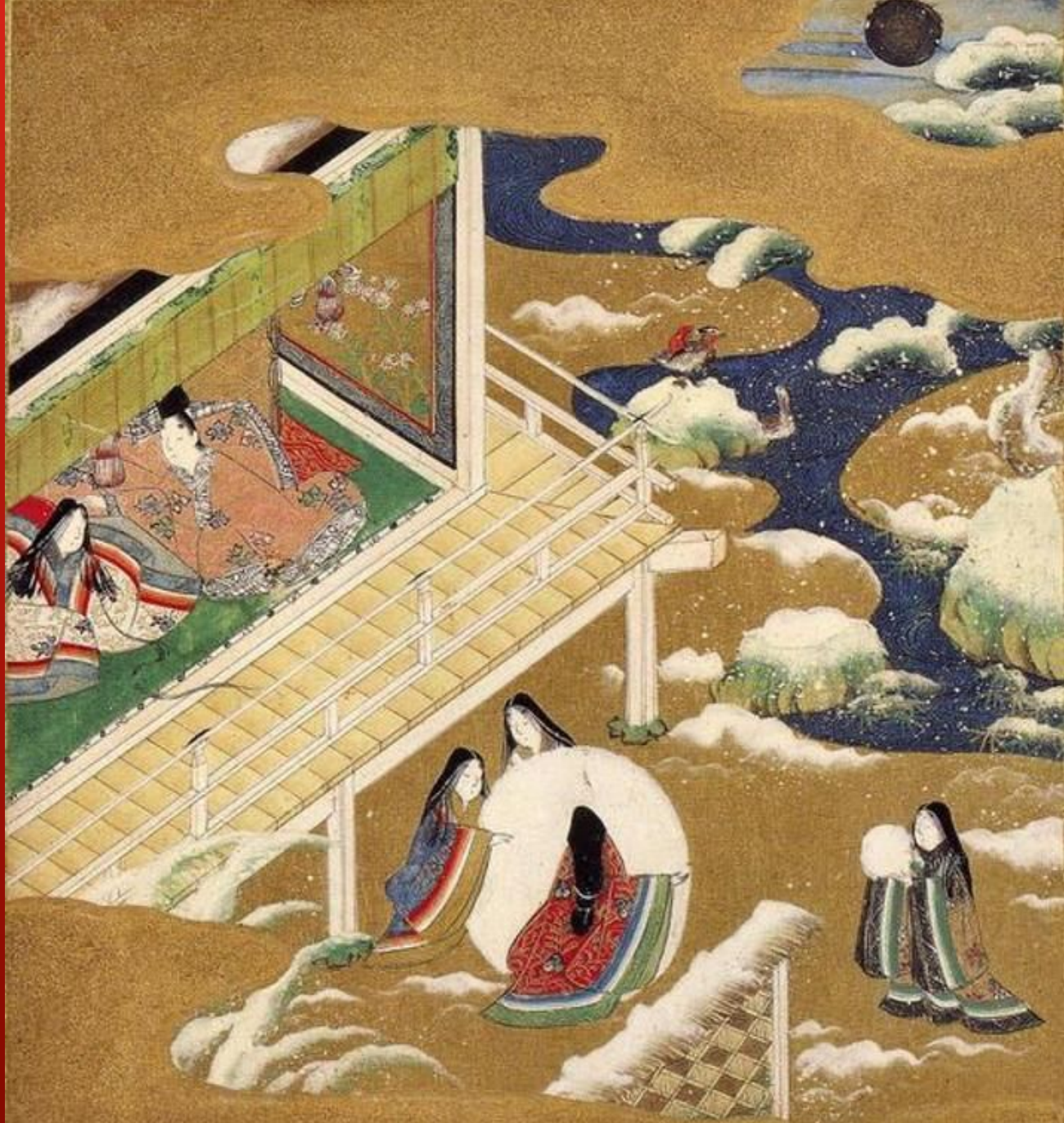
Иллюстрации к «Гэнзи моногатари» построены так, как и другие горизонтальные свитки ямато-э, на чередовании эпизодов с полосами текста. Это придворные на веранде на веранде, музицирующие при свете луны, Гэндзи с младенцем сыном и некоторые другие бытовые сцены. Формат листовок невелик – примерно 22 X 48 см. Теплый колорит в желто-коричнево-вишневых сочетаниях словно тяготеет еще к цветовой гамме ранних стенных росписей, для которых употреблялись натуральные охры.

Изобразительный прием ямато-э – взгляд сверху, с высокого горизонта носит название «Фукинуки ятай».

Герои повествования, одетые по моде века в пышные просторные шелка, не отличающиеся разнообразием лиц. Художник следует установившемуся представлению о красоте, изображая лунный серп щек и подбородка, широкие брови, треугольник из пятнышек глаз и рта, прямые, незаплетенные в косы пряди длинных волос. Все эти изображения исходят из религиозно-этических принципов средневековья, согласно которым человеческая жизнь мимолетна, преходяща и личность человека, а тем более выражение лица не заслуживают пристального внимания по сравнению с вечной жизнью вселенной.

С течением времени ямато-э стала отражать многие стороны жизни, иллюстрируя военные подвиги, истории монастырей, биографии монахов, наконец, создав картину-портрет.

Камакура (1192 – 1333 гг.)

Следующий период – Камакура, соответствовавший этапу зрелого феодализма, связали с переходом верховной власти в руки военного главы государства – сёгуна. Император, проживавший в Хэйане, фактически не управлял, резиденцией сёгуна стала Камакура. В новой столице царили более простые нравы, закаленные в жестоких сражениях за власть самураи превыше всего ценили храбрость, верность воинскому долгу, строгость и простоту. Поэзии и музыке в камакурском сёгунате уже не уделялось прежнего места. В формировании феодально-рыцарского мировоззрения самураев важным слагаемым было учение дзен-буддизма о сатори (просветления), достижения истины путем волевого самоуглубления.

В искусстве строгость и простота концепций дзен находили отражение в отрицании канонов, лаконизме, апеллировании к более широкой народной народной основе. В архитектуре дворцовое строительство стало уступать место светским постройкам, более камерным и интимным.

Золотой павильон в Киото (Рокуондзи).

Восстановленный по старому образцу после пожара 1950 года, считается жемчужиной японской национальной архитектуры. Его опоры несут две слегка изгибающиеся крыши, вокруг каждого из трех этажей тянутся открытые широкие веранды.

Поставленный на каменное основание Рокуондзи частично вдается в воду небольшого озера.

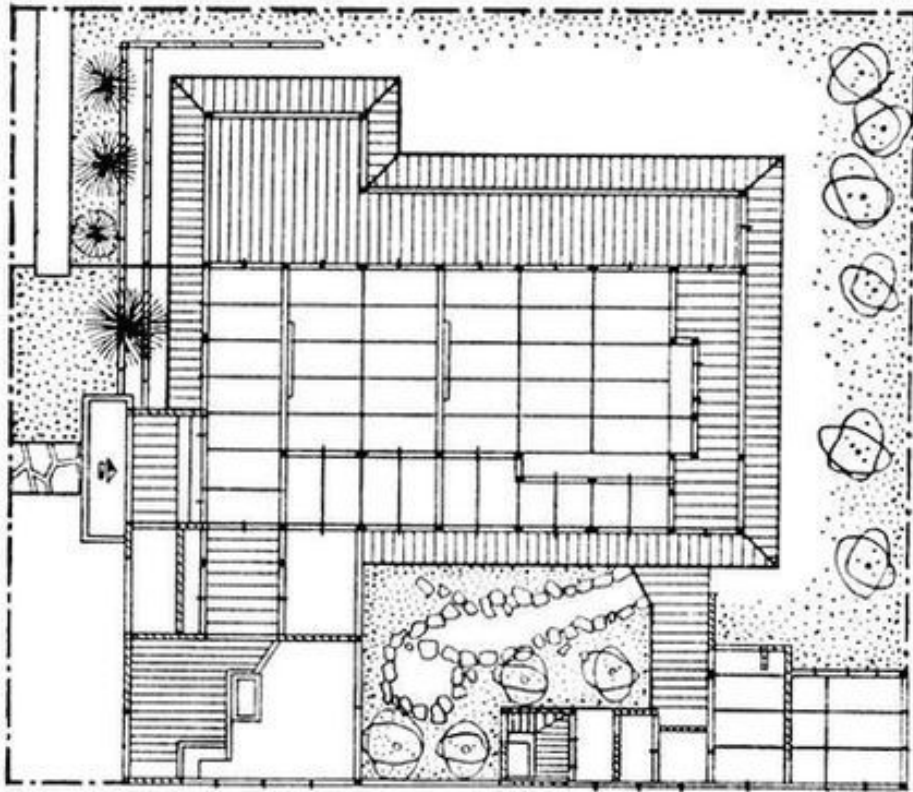

Дома японцев – наиболее привлекательное явление из всего, что создала японская архитектура. К XV – XVI векам, следуя конструктивным принципам, указанным выше, японские зодчие достигли простоты, оригинальности и высокого совершенства в решении интерьера. Модулем плана внутренних помещений служит циновка, размером 1,8 X 0,9 м. Циновки устилают комнаты, подразделяющиеся на приемный зал, жилые и хозяйственные помещения. Постоянных переборок внутри дома нет, их заменяют передвижные перегородки – сёдзи, затянутые промасленной бумагой, непрозрачной, но пропускающей свет.

Наружные стены в зимнее время забраны деревянными скользящими ширмами – амадо. Деревянные части как внутри, так и снаружи остаются некрашеными.

Мебель в японских жилищах употребляется минимально, размеры ее невелики.

благодаря раздвижным стенам японцы могут объединять помещения, превращая маленькие комнаты в большие залы.

Скульптура.

В период Камакура религиозные концепции дзэн – стремление к простоте и одновременно отрицание старых канонов – вызвали к жизни буддийскую портретную скульптуру XIII века. Статуи, изображающие главным образом почитаемых священников, были предназначены для обозрения широкими массами приверженцев, и преобладающим их качеством была убеждающая достоверность.

Монументальная скульптура.

Помимо храмовых изображений, связанных с архитектурой, монументальная скульптура представлена гигантскими, бронзовыми или деревянными статуями Будды, из которых наиболее почитаем Дайбуцу в Камакуре, близ Иокогамы, воздвигнутый в 1252 году.

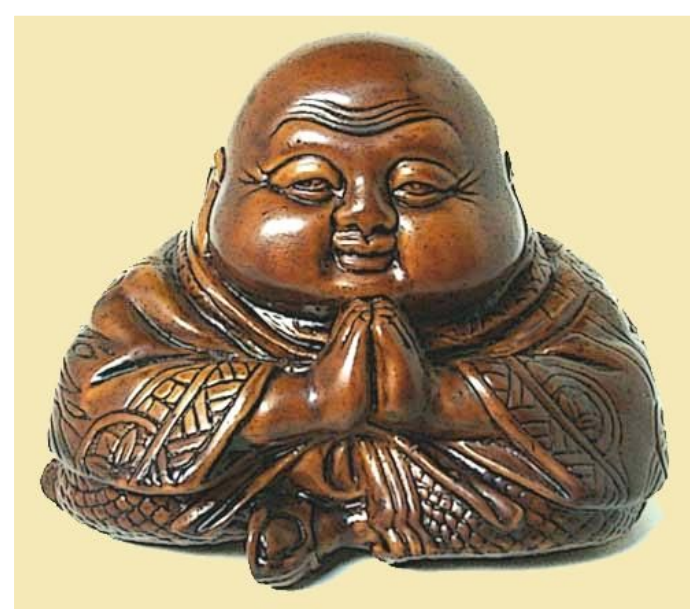
Мелкая пластика – нэцке.

К XVII веку большое распространение получила миниатюрная скульптура – нэцке – костяные или деревянные фигурки ремесленников, актеров, животных и т.д.

Они имели утилитарное значение и служили своеобразным брелоком в ансамбле национальной японской одежды, лишенной карманов.

Через две просверленные в нэцке дырочки продевался шнурок от кисета, трубки, веера или коробочки для лекарств, который прихватывался поясом, а сама фигурка вывешивалась поверх. Функциональность брелока обуславливала его компактную, «обтекаемую» декоративную форму, связь с национальной, преимущественно городской одеждой диктовала тематику, в которой нашли отражение интересы, времяпрепровождение и поверья горожан.

ЖИВОПИСЬ.

От времени Камакура в монастыре Дзингодзи (Киото) сохранились небольшая группа изображений, из которых наиболее совершенен портрет первого правителя Камакуры, сёгуна Минамото Ёримото, работы придворного художника Фудзивара Таканобу (1147 – 1205).

Художник верен правилам. Однако неповторимая индивидуальность лица – холодные зрачки, толстый нос и властно очерченные губы под редкими висячими усами – свидетельствует о том, что Таканобу отступает от представлений об идеальном, гармоничном облике правителя.

Монохромная пейзажная живопись суйбоку (наибольшее развитие которой падает на XV – XVII вв.) проникла на острова при посредстве монахов секты дзэн, которые поддерживали интенсивную связь с Китаем и принесли многие другие новшества.

Около двух столетий сунские традиции были столь непререкаемы, что свитки носили название «китайских пейзажей», не отражая японской природы. Преодоление этих традиций связано с творчеством Сэсю (1420 – 1506), настоящее имя которого *Ода Тоё*.

Его главное средство выражения – линия, но не плавная и струящаяся, а резкая, прерывистая, изобилующая темпераментными ударами манера хабоку – ломанная тушь.

В XVII веке, в связи с ростом городов, получает развитие декоративное направление (Сотацу-Корин), а также возникает реалистическая жанровая школа укийо-э.

Школа укийо-э обращается к городской тематике, уличным сценам и народным увеселениям, быту ремесленников, торговцев, актеров гейш.

Большой заслугой этой школы было развитие гравюры на дереве – массовой, дешевой, доступной демократическим слоям населения. В искусстве гравюры обычно принимали участие три человека: художник, создающий цветной рисунок, мастер, вырезающий изображение на дереве, и печатник. Авторство сохранялось только за художником, который ставил на гравюре свою подпись.

Ранние японские гравюры были черно-белыми. В этой технике работал Моринобу Хисикава (1638 – 1714), художник, скованный традицией, но сделавший предметом своего внимания народную жизнь.

Харунобу Судзуки (1725 – 1770). Применение печати с нескольких досок (для каждого цвета изготовлялась отдельная доска) связано с именем Харунобу. Он делал гравюры на шелке и бумаге.

Утамаро Китагава (1753 – 1806). Первые работы Утамаро, относящиеся к 1770-м годам, иллюстрируют сочинения по естественной истории; сохранились и бытовые картины из жизни ремесленников, но прославился Утамаро сериями гравюр, изображающих женщин, преимущественно гейш – певиц и танцовщиц Эдо – во время праздника, за туалетом и т.д.

Сяраку Тосусаи (родился в 60-х годах XVIII в.). Актер традиционного театра масок «Но», он изображал персонажей театра Кабуки в двойных портретах и полуфигурах, носивших большей частью гротескный характер. Персонажи Сяраку всегда даны в движении и выражают разнообразные чувства, а подчас и грубые инстинкты – алчность, тупость, коварство. Сяраку употреблял для фона слюду, смешанную с глубоким фиолетовым или багряным пигментом.

Хиросиге Итирюсаи (1797 – 1858). Излюбленный художественный прием Хиросиге – акцент на переднем плане, крупное изображение моста дерева или группы людей, за которыми легко намечены даль и линия горизонта.

Хоцусай Кацусика (1760 – 1849). Крупнейший, всемирно известный мастер гравюры. Пейзажи Хокусая, обобщающие и лаконичные, не подавляют; они всегда населены людьми. На переднем плане они изображают жизнь и быт простого люда.

"Большая волна в Канагаве"

Прикладное искусство.

Прикладное искусство Японии достигло совершенства в различных отраслях, и особенно в изготовлении предметов, покрытых лаком, металлопластике, вышивке по шелку, а с XVI века – в фарфоре.

Керамика простых форм, лишенная украшений, но покрытая разнообразной поливой – радужной, черной, красной, бутылочно-зеленой, бело-синей и светло-коричневой, получила особое развитие в конце XVI века, после того как чай сделался национальным напитком

Вышивки по шелку, тематически схожие с росписью, нашли широкое применение в быту японцев для украшения жилищ и одежды.

Библиографический список

История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение. Учебник/Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР; под редакцией Ц.Г. Нессельштраус. — 2-е изд. , перераб. и доп. — М.: Изобраз. искусство, 1982. — 664 с., ил.