

Искусство Японии

Архитектура

В целом, для японской архитектуры характерно стремление к простоте, связь построек с природной средой.

С момента зарождения и вплоть до заимствования европейской культуры строительства японская архитектура использовала в качестве строительного материала **преимущественно древесину**.

Использование дерева в качестве основного строительного материала определялось рядом **причин:**

- **Япония** — одна из самых густо покрытых лесами стран мира.
- **Заготовка материалов и строительство из камня требовали больше усилий**, чем использование дерева.
- **Климатические условия:** 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, чем камень, нагревается от жары летом, а зимой меньше охлаждается, лучше поглощает влагу .
- **Древесина лучше переносит толчки частых землетрясений.**
- **Деревянный дом легче разобрать и собрать в новом месте,** чем каменный.

ГРОБНИЦЫ

В IV-VI вв. нашей эры в Японии возводились громадные усыпальницы местных правителей, называемые «**кофун**» (в переводе с японского — курган.).

Тщательно уложенные огромные каменные блоки внутри курганов-усыпальниц говорят о том, что древняя Япония обладала также высокой техникой каменного строительства.

Гробница правителя Нинтоку 5в

ЖИЛИЩА

Традиционные деревянные жилые дома, называемые **минка**, максимально приспособлены к климату страны.

Конструктивная основа японского дома — **деревянный каркас** из столбов и поперечных балок, заполненный легкими **подвижными стенами**.

Опоры при землетрясении колебались, но **выдерживали подземные толчки**.

Между домом и землей оставлялось **пространство для изоляции от влажности**.

Большой вынос крыши спасает от дождя бумажные стены дома.

Традиционный японский дом минка.

Отшлифованный до блеска пол покрывали светлыми соломенными циновками-**татами**, разделявшими комнату на ровные прямоугольники.

Татами играет чрезвычайно важную роль не только во внешнем оформлении, но и в конструкции японского дома.

Татами определяет пропорции всего сооружения, а также его площадь.

ХРАМЫ СИНТОИЗМА

Синтоистский храм - **дзиндзя**, как правило, состоит из двух частей:

хондэн, где хранится предмет, символизирующий объект культа - «тело ками» (им может быть камень, ветка дерева, зеркало, меч или деревянная табличка, на которой написано имя данного бога), и **хайдэн** — зал для молящихся.

Обязательным атрибутом дзиндзя служит устанавливаемая перед ним арка П-образной формы — **тории**. Тории имеют две перекладины, верхняя из которых длиннее и чуть вогнута. Раньше их строили только из дерева и всегда красили в красный цвет.

За ними следует **парная статуя «корейских собак»**, которые должны отгонять злых духов.

Между тории и хондэн установлены специальные **бассейны для ритуального омовения рта и рук**.

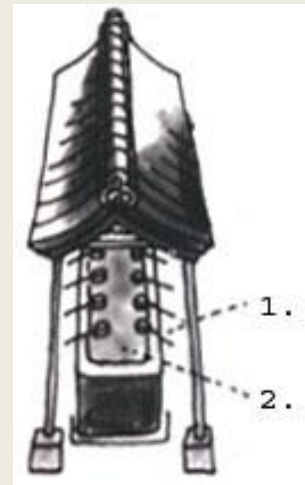
Храм синтоизма (план и элементы).

Каменные собаки
стоят при входе в
храм.

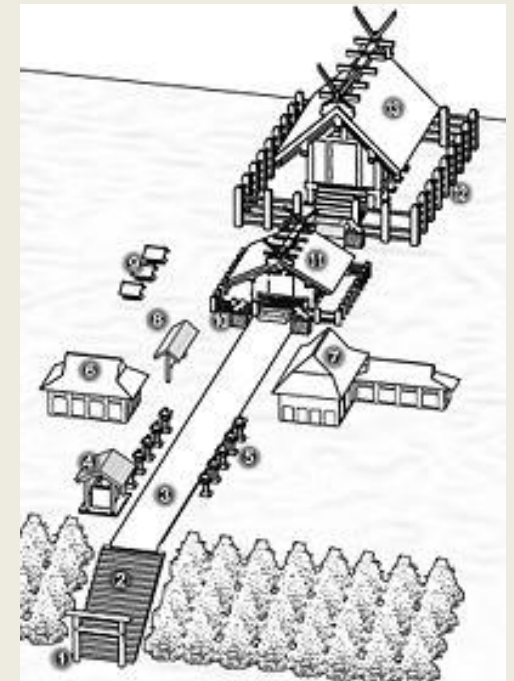
Ворота «**ТОРИИ**»

Павильон с
водой и
ковшами

Главное
сооружение
(**ХОНДЭН**)

Храмы синтоизма.

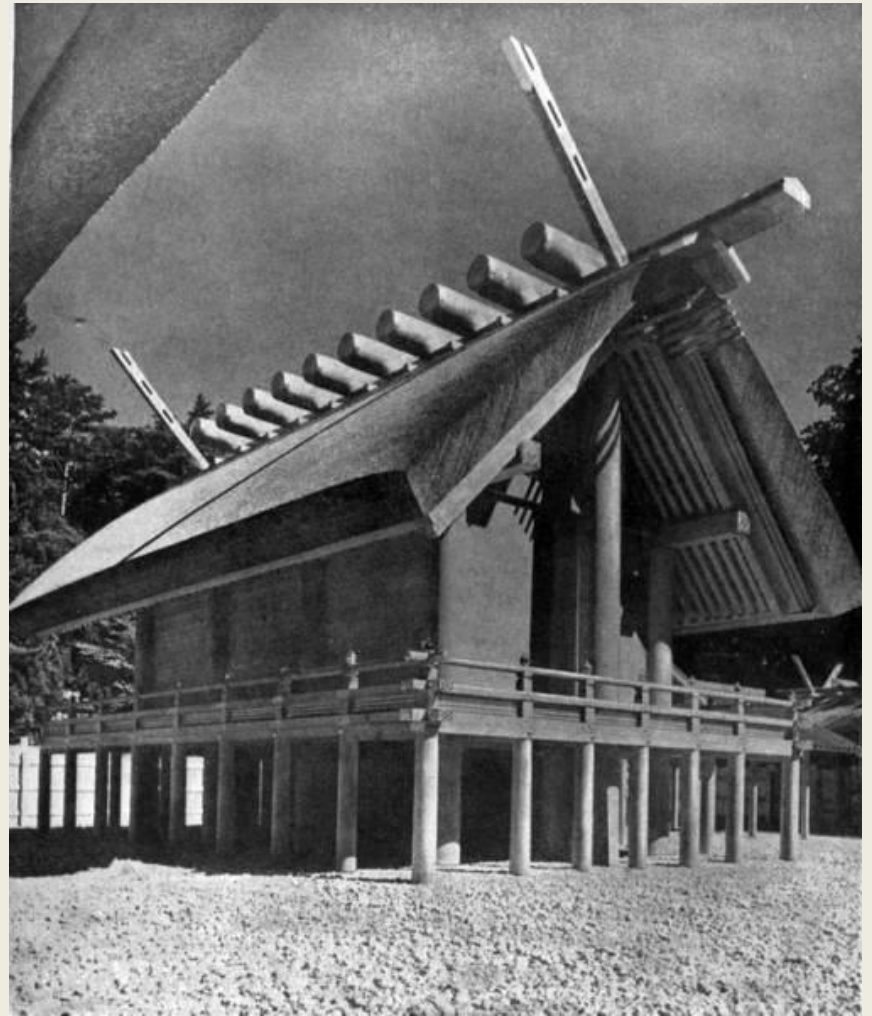
Святылище всегда находится **в гармонии с окружающим миром**, сохраняя первозданность в постоянном обновлении.

Как правило, строения святылищ разбираются каждые **20 лет**, начиная с конца VII в.

Как только строительство нового комплекса святылища завершается, старое здание разбирается, а на его месте строится маленький домик.

После разборки бревна сжигаются во время торжественной церемонии и заменяются новыми.

Для японца обновление храмов **связано с синтоистским ритуалом очищения и обновления.**

Святилище Исэ , VII в.

Посвящено богине солнца Аматэрасу Омиками, прародительнице императорской династии.

**Святылище Исэ,
ворота-тории**

Святилище Ицукусима XII в.
Посвящено трем морским богиням, дочерям синтоистского бога Сусаноо

ХРАМЫ БУДДИЗМА

В середине VI века в Японии распространился буддизм — мировая религия, пришедшая из Китая через Корею.

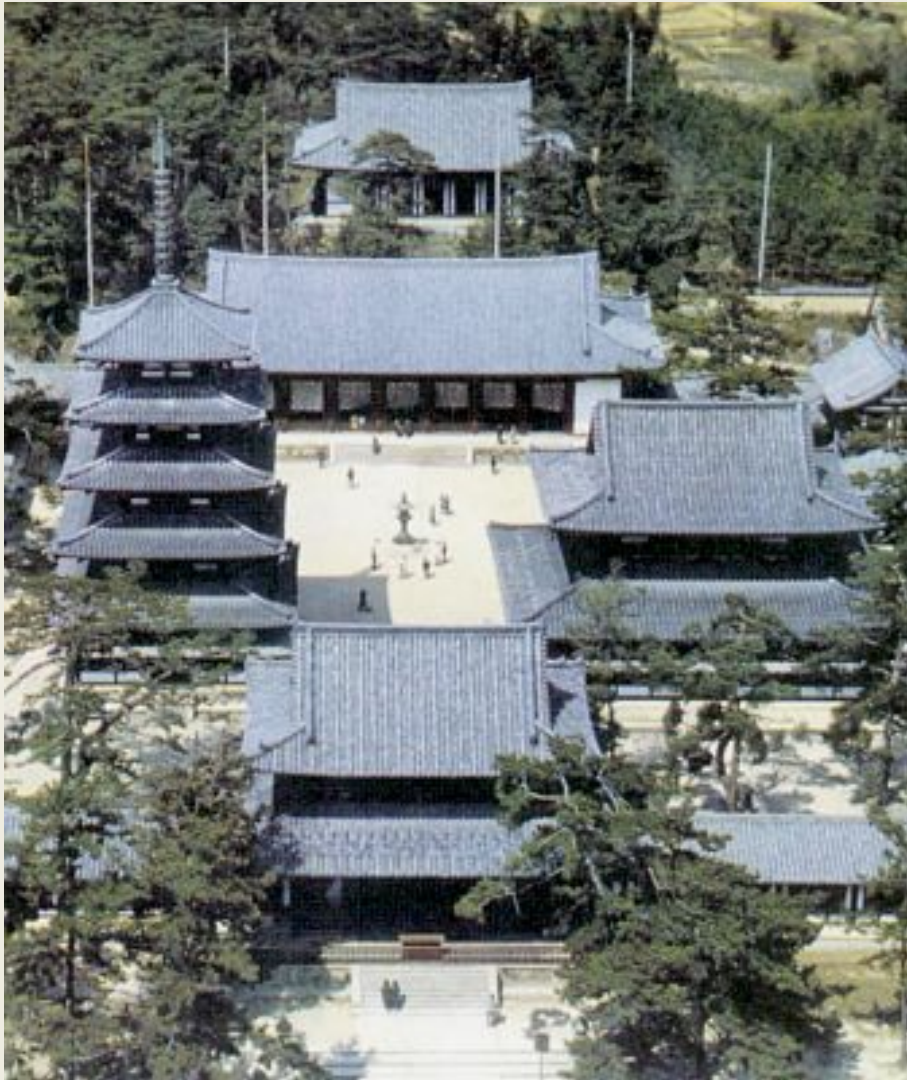
Буддизм принес в Японию не только **новые архитектурные формы**, развивалась и **новая техника строительства**.

Важнейшим техническим новшеством стало **сооружение каменных фундаментов**.

Получают распространение **крыши с изогнутыми поверхностями и приподнятыми углами**.

Храмы буддизма

Древнейшей буддийской постройкой в Японии является ансамбль **Хорюдзи** в городе Нара (607 г.)

Ансамбль Хорюдзи.

Внутри двора помещаются кондо (Золотой зал).

В кондо обычно находится объект почитания — изображение Будды.

«Кинкакудзи», Золотой павильон. 1397 г.

Один из самых знаменитых памятников японской архитектуры.

Расположен на территории храмового комплекса Рокуондзи в Киото.

Павильон был построен как вилла для отдыха сёгуна Асикага Ёсимицу.

Уже после смерти сёгуна его сын превратил поместье в монастырь, а Золотой павильон стал буддийским храмом.

В 1950 г. историческое здание храма было сожжено неким буддийским монахом; в нынешнем виде памятник представляет собой реконструкцию.

Весь павильон (кроме нижнего этажа) покрыт листами чистого золота.

Павильон используется как хранилище реликвий Будды. На крыше павильона — китайский феникс.

«Гинкакудзи», Серебряный павильон. XV в.

Серебряный павильон был возведен сёгуном Асикага Ёсимаса, внуком сёгуна Асикага Ёсимицу, построившего знаменитый **Золотой павильон**.

Ёсимаса планировал декорировать свое творение серебром, подобно тому как его дед украсил золотом Золотой павильон, но, по неизвестной причине, Гинкакудзи остался без дорогостоящей отделки.

Гинкаку строился и как дворец, и как храм.

На верхнем этаже находился **буддийский алтарь** (храм был посвящен бодхисаттве Авалокитешвара, яп. Каннон), на нижнем — **жилые покои**.

Особенности композиции Серебряного павильона положили начало новому архитектурному стилю.

Впервые при строительстве дворца были использованы **раздвижные стены**:
внутренние («**фусума**») и внешние («**сёдзи**»).

Специальная комната отводилась для занятий наукой и искусствами.

Здесь, у неподвижной стены, располагалась ниша-
«**токонома**» («ниша красоты»).

В «токонома» вывешивался **свиток с живописью или каллиграфией**, ставилась ваза с причудливой композицией из цветов — **икэбана**.

Здесь была полочка для книг и письменных принадлежностей.

ЗАМКИ

В японской архитектуре со второй половины XVI в. традиционные виды культовых построек утратили доминирующее значение, получили преобладание замки и чайные павильоны.

Японские замки заимствовали черты европейских оборонительных сооружений. Извне они были защищены стенами и водоемами; внутри укреплялись рядами стен, располагавшихся вокруг площади с покоем.

В структуру замка входила также башня-донжон, которая состояла из нескольких этажей-ярусов с выступающими крышами и фронтонами.

Также как и европейские, японские замки служили для обороны стратегически важных территорий, а также для демонстрации власти крупных военных феодалов.

«Химэдзи», Замок Белой цапли. 1601—09

Один из древнейших сохранившихся японских замков, национальное сокровище Японии.

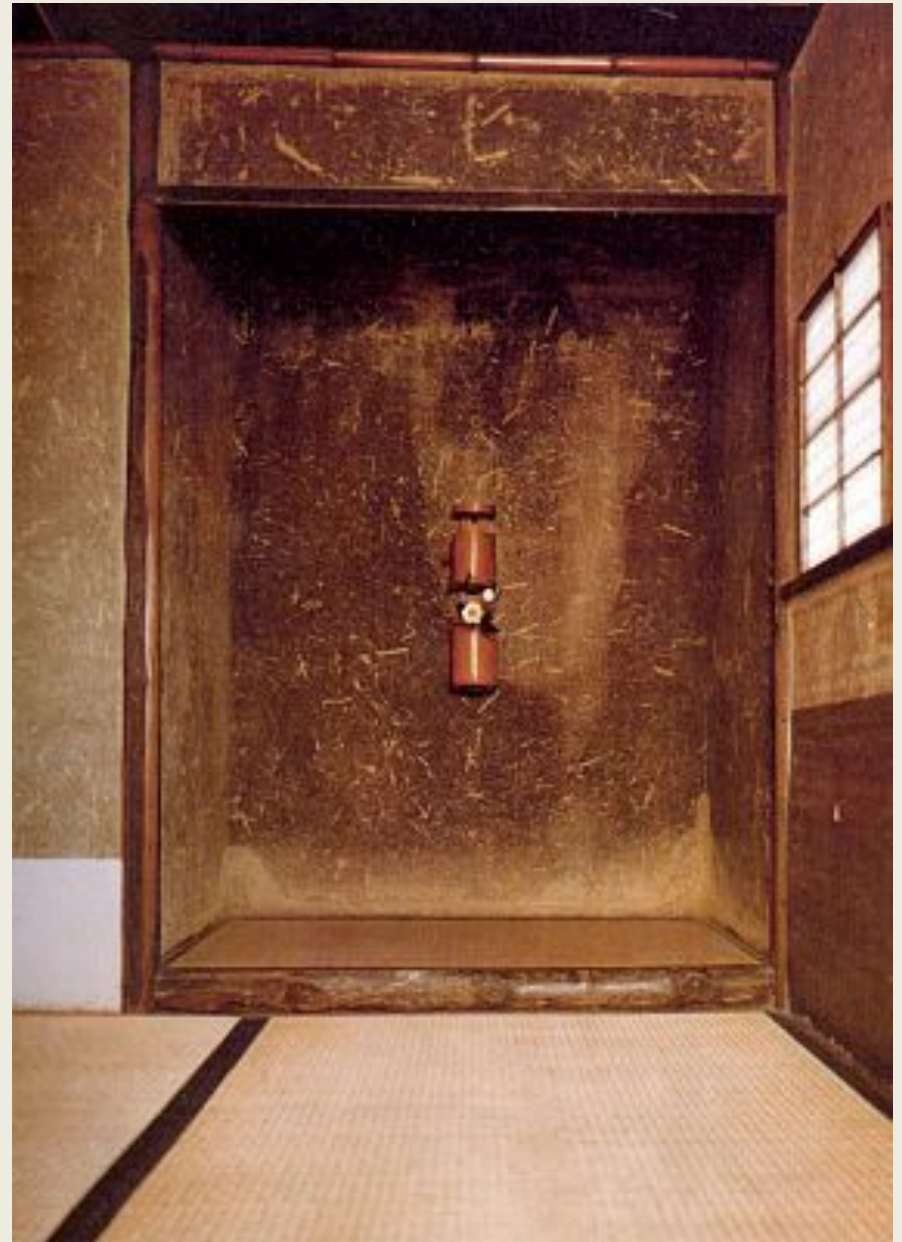
ЧАЙНЫЙ ПАВИЛЬОН

ТЯСИЦУ (яп. — чайный дом - окруженный садом павильон для проведения чайной церемонии, выстроенный в духе хижины горного отшельника по канонам эстетики дзэн-буддизма.

Воплощает принцип намеренной простоты и уединенной слитности с природой.

Архитектурный тип Т. основан в сер. 15 в. :

- Площадь тясичу варьируется от 4,5 до 6,5 «татами».
- **Входной проем низкий**, чтобы любой человек, независимо от ранга, вынужден был согнуться.
- Единственное украшение - **ниша токонома** со свитком и цветочной композицией.
- Интерьер с очагом в центре живописно освещался через разновеликие, расположенные на разном уровне окна.

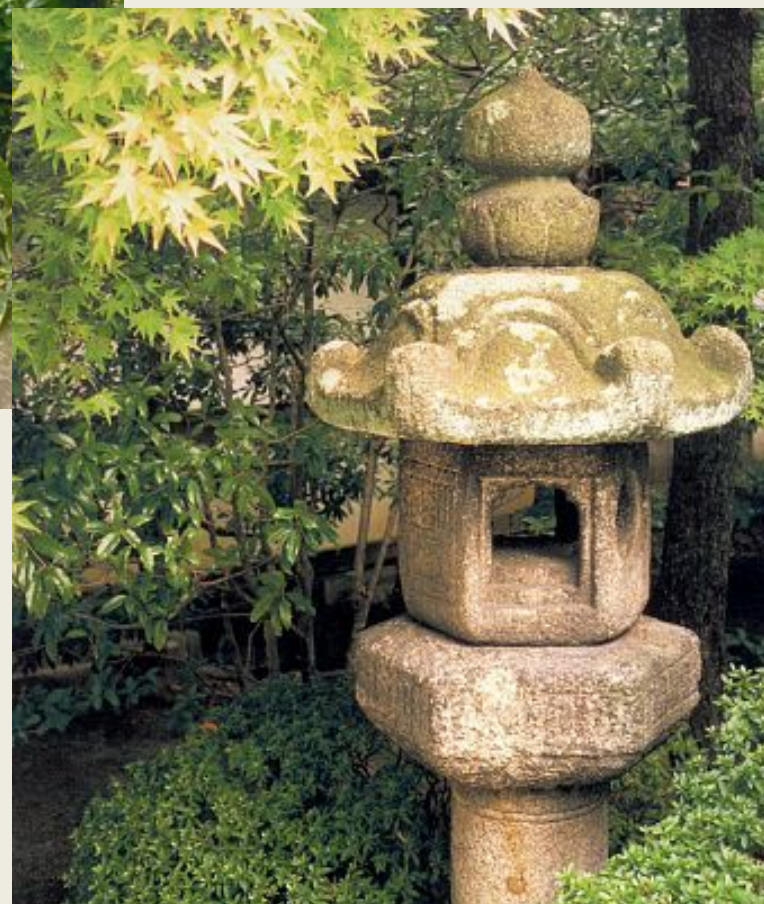

Сэн-но-Рикю Павильон чайной церемонии. 1582. Киото.

Сосуд для омовения
рук в чайном саду

Каменный фонарь в
чайном саду

САДОВОЕ ИСКУССТВО японцы переняли у китайцев, но придали ему другой смысл.

Китайские сады предназначались для прогулок, японские, подчиняясь законам живописи, служили, главным образом, **для созерцания**, и сами **напоминали картину**.

«Плоский сад» (камни-песок) или «**сад камней**» - одна из разновидностей садов дзэн-буддизма - был предназначен исключительно **для созерцания**.

Сад Рёандзи . XV в.

Сад Рёандзи представляет собой прямоугольную площадку (23 x 19 метров), засыпанную песком, аккуратно выровненным граблями.

На песке помещаются пять групп камней — две из двух, две из трех и одна из пяти камней (15 камней). Каждая группа окружена буро-зеленым мхом, частично затянувшим и сами камни.

Особенностью сада является то, что из любой точки веранды, откуда можно созерцать сад, **видны всегда четырнадцать камней.**

Это создает впечатление некоей тайны, чего-то необычного, скрытого за внешней простотой.

Живопись

Японская живопись (яп. 絵画 **кайга**, «картина, рисунок») — один из наиболее древних и изысканных из японских видов искусств, характеризуется широким разнообразием жанров и стилей.

Для японской живописи, как и для литературы, характерно отведение ведущего места природе и изображение её в качестве носительницы божественного начала.

Первоначально японские художники, отчасти в связи с характером тематики, над которой они преимущественно работали (буддийская живопись), находились под китайским влиянием: писали в китайском стиле, или стиле кара-э.

Со временем в противовес картинам в китайском стиле кара-э стали появляться светские по тематике картины в японском стиле, или стиле ямато-э.

Основные техники в японской живописи, как и в китайской, представлены двумя разновидностями: "кохицу" и "ся и" (соответствуют китайским "гунби" и "се и«).

**Фудзивара
Таканобу**

(1142— 1205)

— ведущий
портретист Японии
XII века этого
времени.

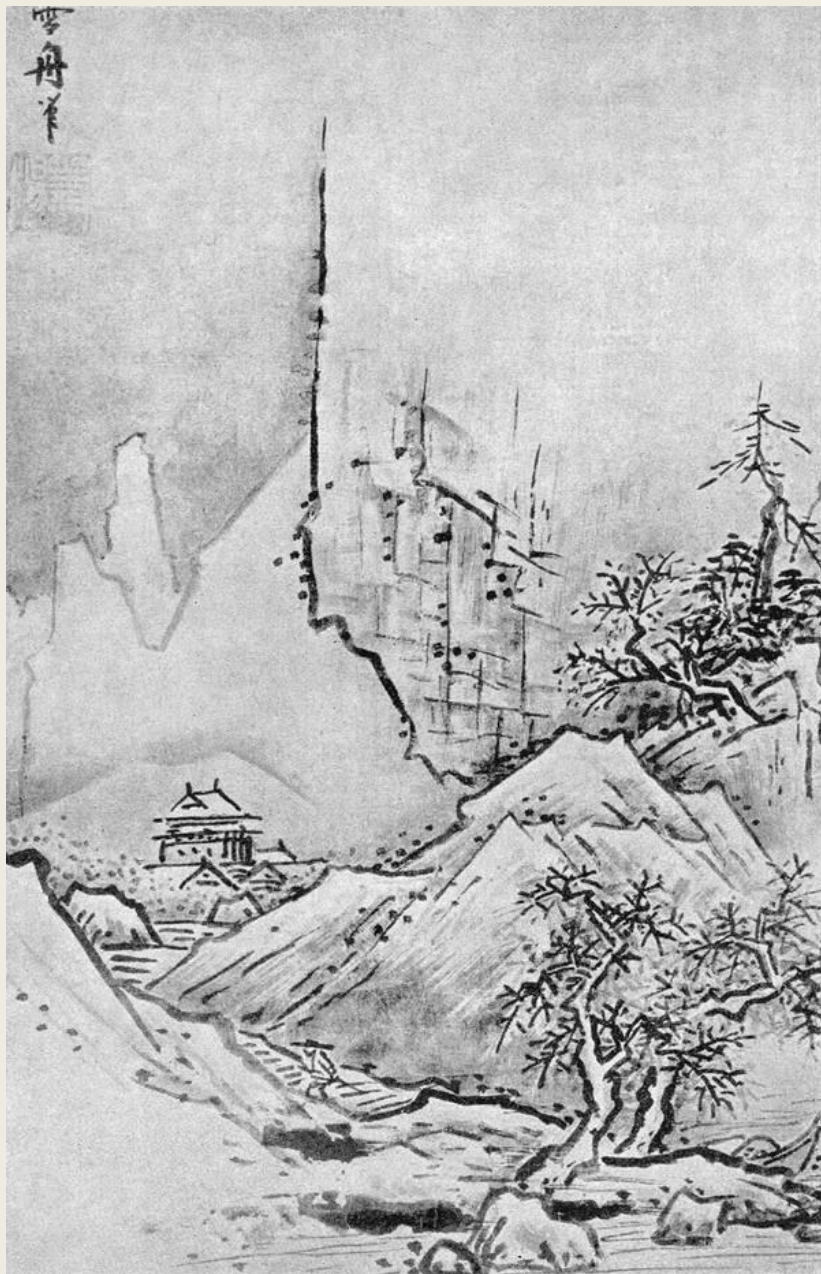
Мастер стиля
ямато-э.

**Портрет Минамото
Ёритомо**

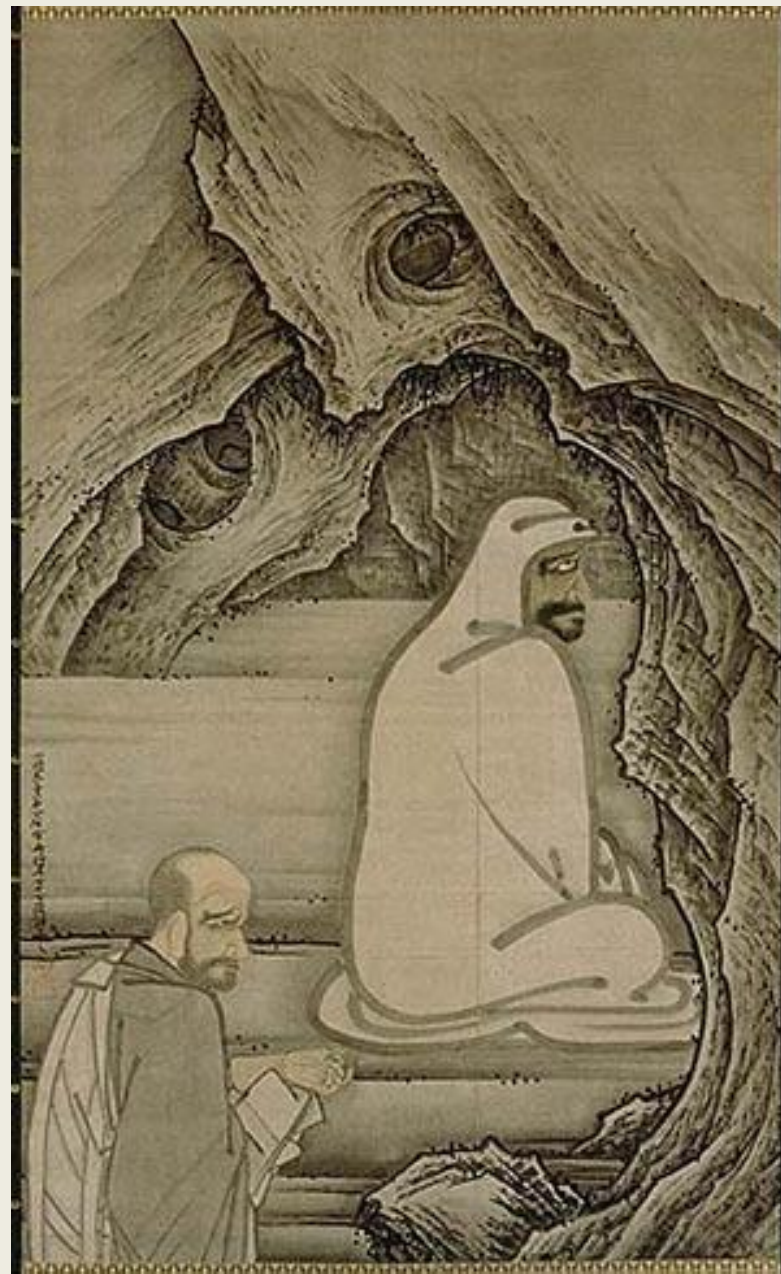
В **XIV—XV вв.** под воздействием учения **секты Дзэн** с его особым вниманием к природе в Японии начала развиваться **пейзажная живопись** (первоначально под влиянием китайских образцов).

В течение полутора веков японские художники осваивали китайскую художественную систему, сделав **монохромную пейзажную живопись** достоянием национального искусства.

Ее наивысший расцвет связан с именем выдающегося мастера **Тоё Сэсю** (1420—1506).

Тоё Сэссю Зимний пейзаж

Тоё Сэссю Бодхидхарма

С конца XVI века основными формами живописи становятся **стенопись**, картины на складных ширмах.

Произведения живописи украшают дворцы аристократов, дома горожан, монастыри и храмы.

Развивается **стиль декоративных панно**.

Такие панно писали сочными красками на золотой фольге.

Знаменитый **Кано Эйтоку** (1543-1590)— крупнейший мастер японской декоративной живописи.

Кано Эйтоку. **Кипарис.**
Восьмистворчатая складная ширма. XVI в. 169,5 x 460,5 см

Кано Эйтоку
Ястреб на сосне.
Ширма. Деталь. Конец XVI в.

Огата Корин (1658-1716) - японский живописец, каллиграф, мастер художественного лака, керамист.

Является основателем художественного стиля **Римпа**.

Мастера этой школы создавали изысканные композиции, в которых представляли классические сюжеты и декоративные мотивы в новой, необычной трактовке.

Достижения художников школы Римпа легли в основу европейского стиля «ар-нуво» («модерн»).

Огата Корин Цветение сливы красным и белым. Ширмы. 1710 г.

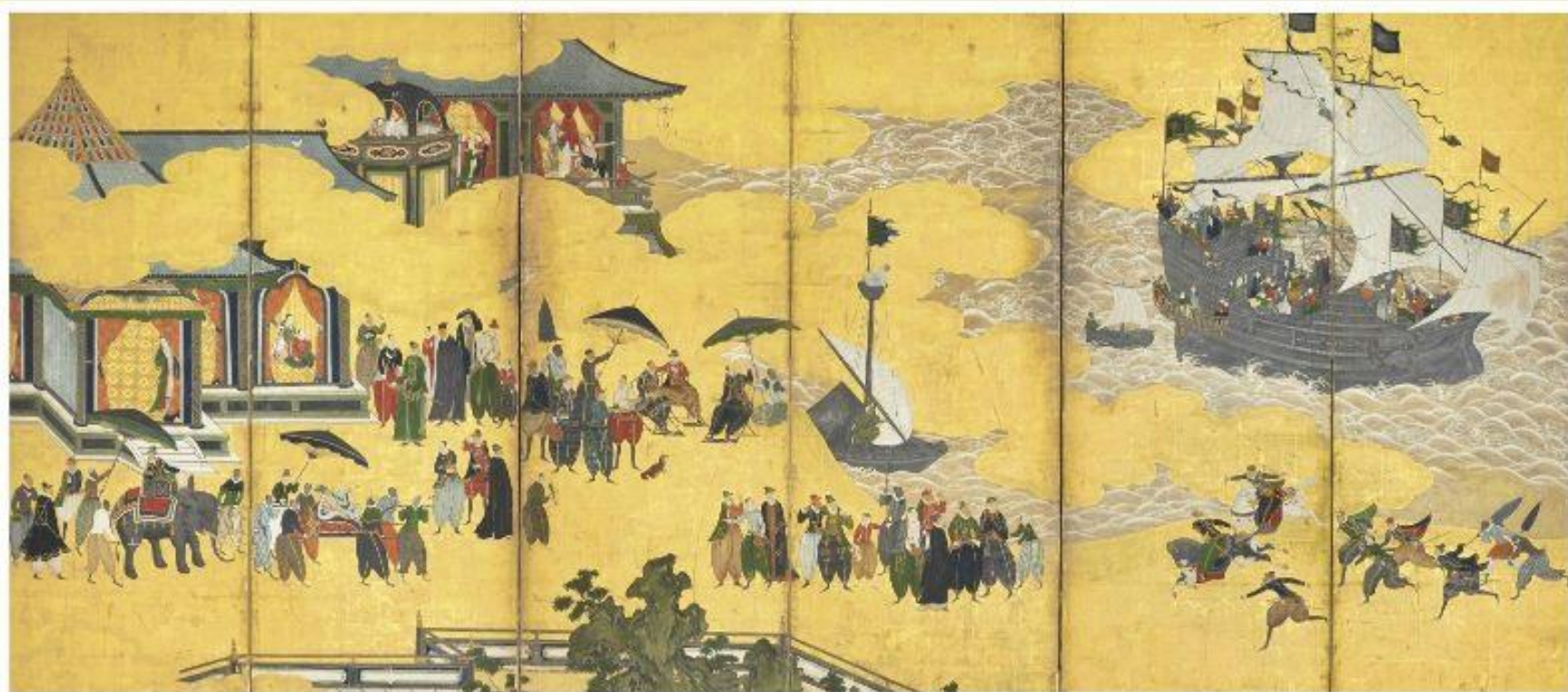

Огата Корин Цветение сливы красным и белым. Фрагмент

Огата Корин Цветение сливы красным и белым. Фрагмент

НАМБАН, или **намбан бидзюцу** («искусство южных варваров») - стиль японской живописи, основанный на подражании западноевропейскому искусству. Художники по-своему использовали западные сюжеты, пытались использовать законы перспективы, передачи объема на плоскости.

Прибытие португальского корабля. Ширма. К.16-н.17в

Прибытие португальского корабля. Фрагмент ширмы.

Нобуката
Портрет
буддийского
священника
Никкё
1608

УКИЁ-Э ("картины плывущего, исчезающего мира") — направление в изобразительном искусстве (**рисунке, живописи, гравюре**) Японии, получившее развитие в XVII—XIX вв.

Распространение получили

- сюжеты из жизни торгово-ремесленных слоёв,
- сцены из спектаклей театра Кабуки,
- портреты актёров и красавиц,
- пейзажи конкретных мест Японии.

Наиболее ярко укиё-э проявило себя в технике гравюры на дереве (**ксилографии**).

Китагава Утамаро (1753—1806)

Утамаро был создателем женских образов, воплощавших национальный идеал красоты.

Красавица перед
зеркалом

Гравюра из серии «Трех прекраснейшие женщины современности». 1794

Три знаменитые красавицы

Самым известным мастером японской гравюры **конца XVIII — первой половины XIX вв.** был художник **Кацусика Хокусай** (1760—1849).

Его искусству свойственны невиданный по широте охват всех явлений жизни — от незатейливой уличной сценки до величественных и грозных природных стихий.

Творчество Хокусай основывается на **многовековой живописной культуре Японии.**

Хокусай изучал также **творчество старых китайских мастеров, был знаком с европейской гравюрой.**

Мастер исполнил более тридцати тысяч рисунков и проиллюстрировал около пятисот книг.

Будучи уже семидесятилетним стариком, Хокусай создал одно из самых значительных своих произведений —
серию «Тридцать шесть видов Фудзи».

Хокусай показывая гору Фудзи — национальный символ и священную гору японцев — в разные времена года и суток, при разном освещении, из различных мест страны (издалека, вблизи, с моря, сквозь заросли бамбука).

Творчество Хокусая, вобравшее в себя многовековой опыт искусства своего народа, — вершина в художественной культуре средневековой Японии, ее замечательный итог.

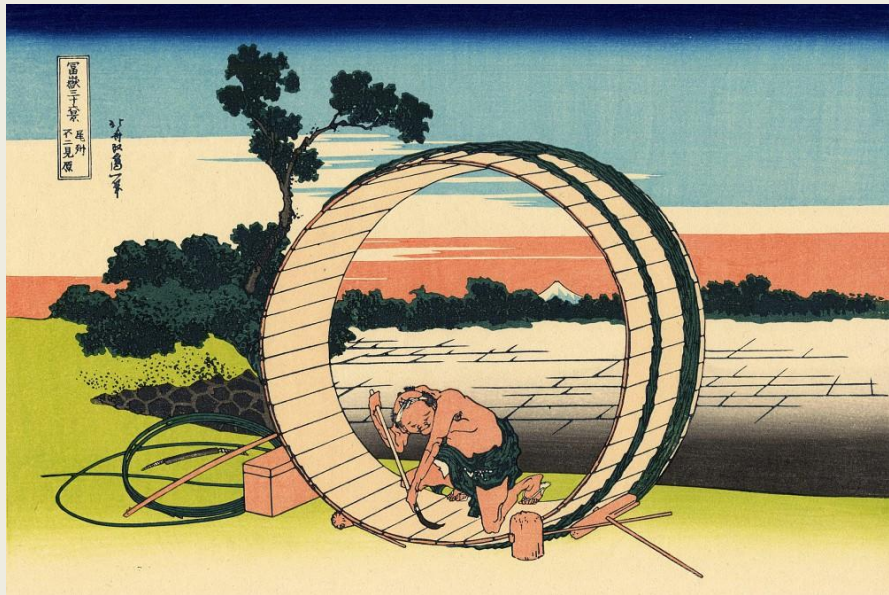

Большая волна в Канагава.

Из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» . 1823—31
Гравюра. Бумага, чернила, водяные краски. 25,4 x 38,1 см

Южный ветер. Ясный день (**Красная Фудзи**).
Из серии «Тридцать шесть видов Фудзи». 1823—31

Скульптура

Скульптура- самый древний вид изобразительного искусства Японии.

За несколько тысячелетий до нашей эры изготавливали глиняные фигурки-идолы **догу**.

Догу, выполненные в своеобразной, гротескной манере, украшались узором «дзёмон» (узор веревки).

В 3 в. н.э. на могилах устанавливались **Ханива** — скульптуры из обожжённой глины, поначалу простых цилиндрических форм, а затем более сложные — в виде людей, животных или птиц.

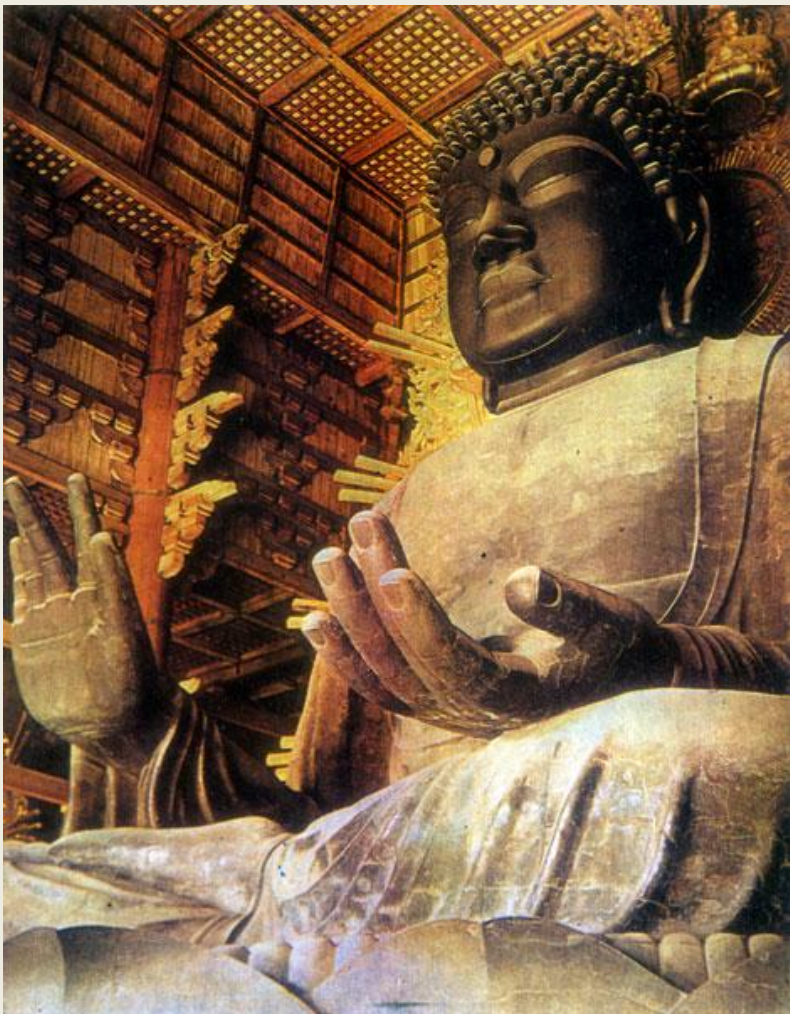
Распространение в VI веке в стране буддизма способствовало развитию в Японии искусства скульптуры, поскольку отправление буддийских культов требовало скульптурного изображения будд, бодхисаттв и т. п.

В качестве основного материала для скульптур (как и в японской архитектуре) использовалось **дерево**.

Статуи часто покрывали лаком, позолотой или ярко окрашивали.

Также в качестве материала для статуй использовалась **бронза или другие металлы**.

ДАЙБУЦУ или «гигантские Будды» — японское неофициальное название больших статуй Будды.

Дайбуцу в Нара
Бронза. VIII в. 14,98 м

Дайбуцу в Камакура
ок. 1252 г. 13,35 м

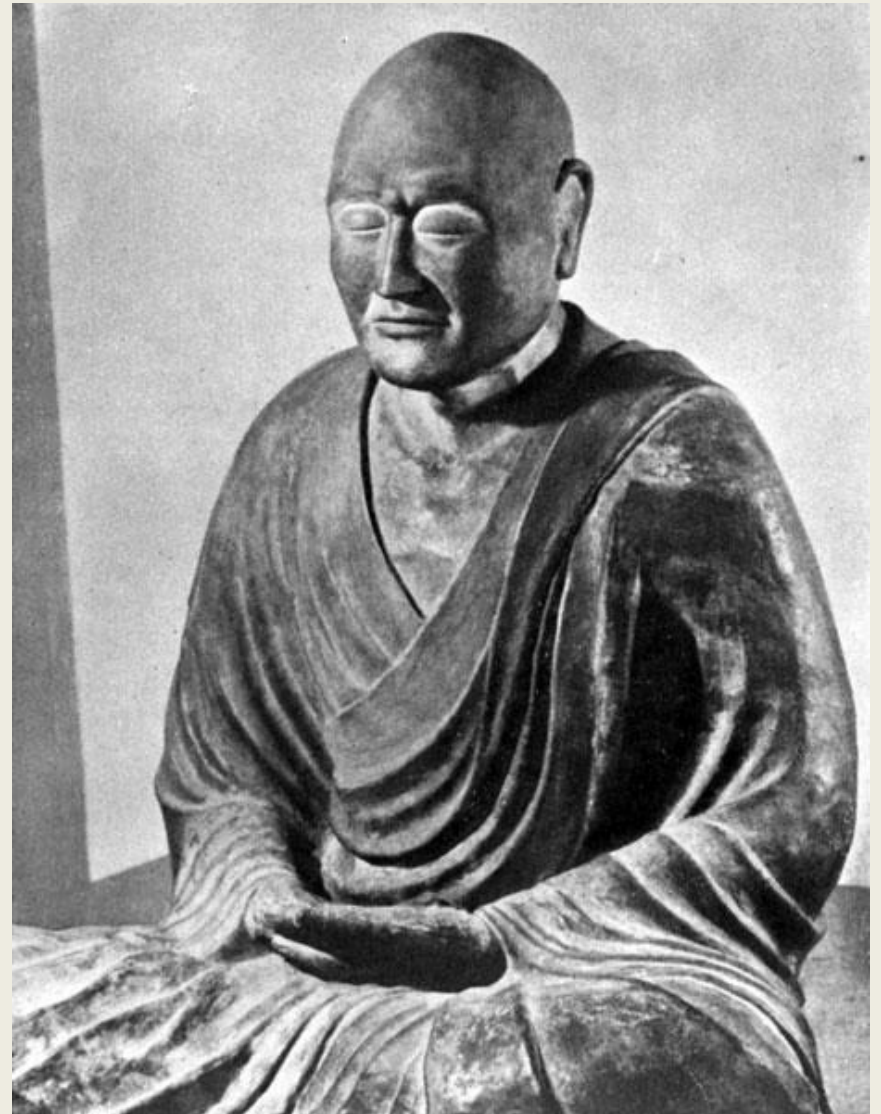
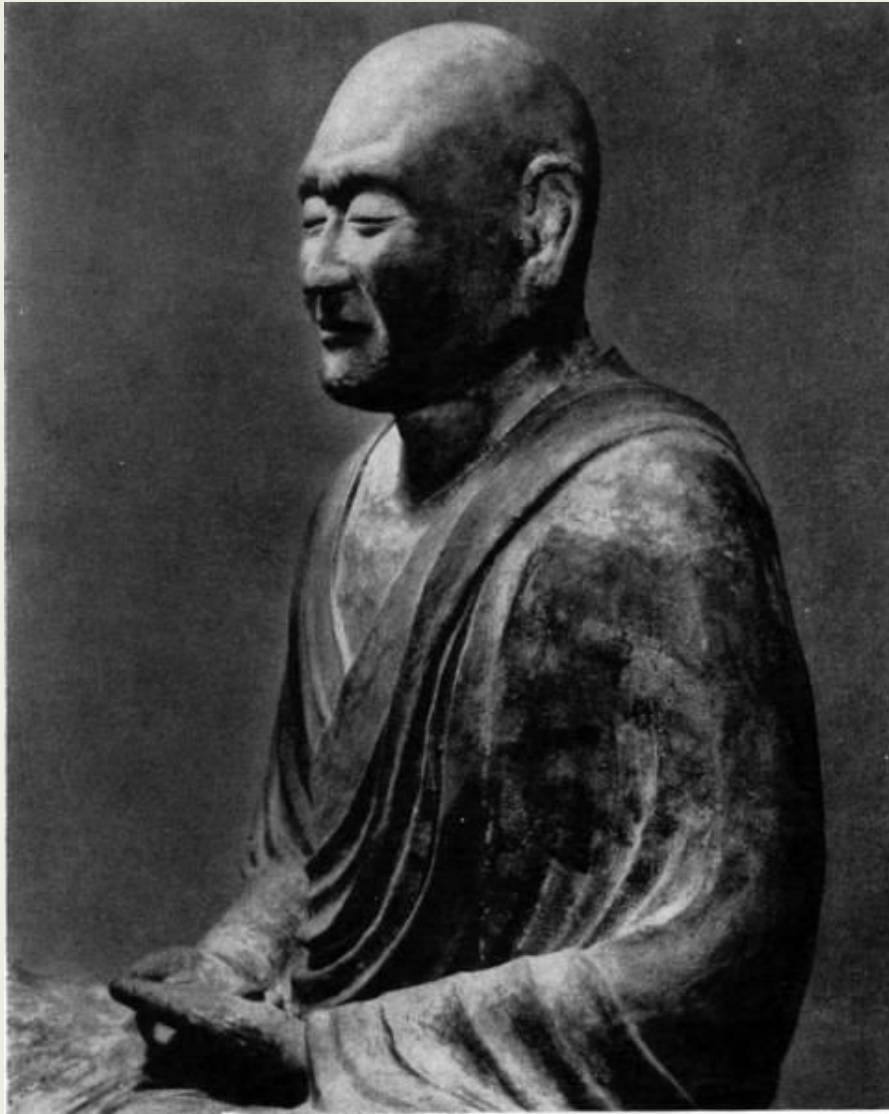
Фигурка Мироку-босацу
(Бодхисаттва). Дерево,
позолота. VII в. Монастырь
Корюдзи в Киото.

НИО - стражи-хранители Будды.

Статуи Нио.
Ворота
Нандаймон
монастыря
Тодайдзи.
Дерево. 13в

ПОРТРЕТНАЯ СКУЛЬПТУРА

Статуя монаха Гандзина. Сухой лак. VIII в. Храм Кэйдзандо монастыря Тосёдайdzi в Наре. Фрагменты

Статуя монаха Кууя 13в
Изо рта статуи выходит цепь
из 6 фигурок Будды Амитабха,
символизирующих 6 слогов
молитвенной мантры.

Статуя сановника Уэсуги Сигэфуса в храме Мэйгэцуин в Камакуре.
Дерево, раскраска. Середина 13 в.

ДТЦ

Декоративные произведения создаются в Японии на протяжении многих веков.

Это
украшенные ткани и одежды,
керамические и фарфоровые изделия,
резьба по дереву, металлу и кости,
красивое оружие и многое другое.

КИМОНО

В японском языке **кимоно** — понятие собирательное, в широком смысле слова, означает «**одежда**», точнее, национальная одежда.

Существует несколько разновидностей кимоно: во-первых, мужские и женские, во-вторых, **верхние** (которые, в свою очередь, подразделяются на кимоно с длинными, до полутора метров, рукавами — **фурисодэ** и с короткими — **косодэ**) и **нижние**, а также **домашние и спальные** — юката.

Фурисодэ и косодэ стали объектом декоративно-прикладного искусства.

Костюмы театра Кабуки

Средневековый костюм придворной дамы (12 слоев кимоно)

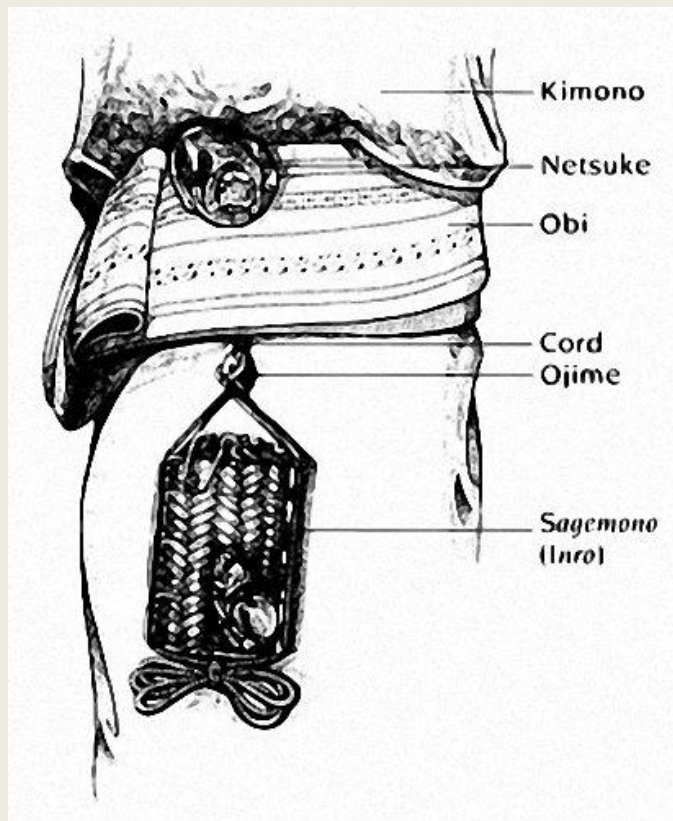

Женский пояс **оби**

НЭЦКЭ - брелок, произведение миниатюрной скульптуры. Первые нэцкэ появляются **во второй половине XVI — начале XVII в.**

Изготавливают из разных материалов, но в основном из слоновой кости или дерева.

В древности японцы использовали нэцке для прикрепления ключей, кошелька, коробочки для лекарств, печатей и пр. (**инро**) к поясу кимоно, но также нэцкэ служили еще и в качестве украшения одежды.

С задней стороны брелоки имели **сквозное отверстие** для шнура или же для его поддержки использовались детали самой фигурки.

Нэцкэ. Боги счастья: Бисямонтэн, Фукурокудзю, Хотэй, Дайкоку, Эбису

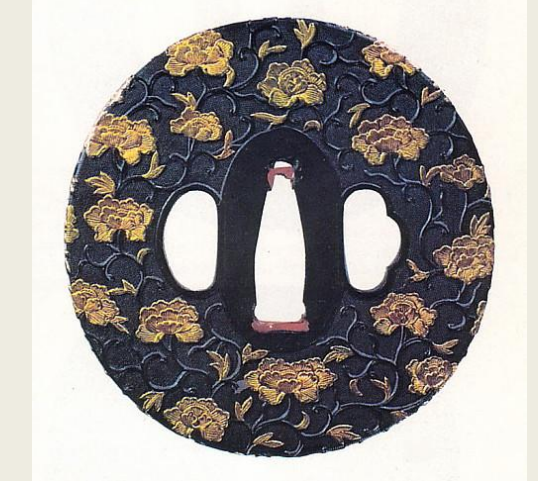
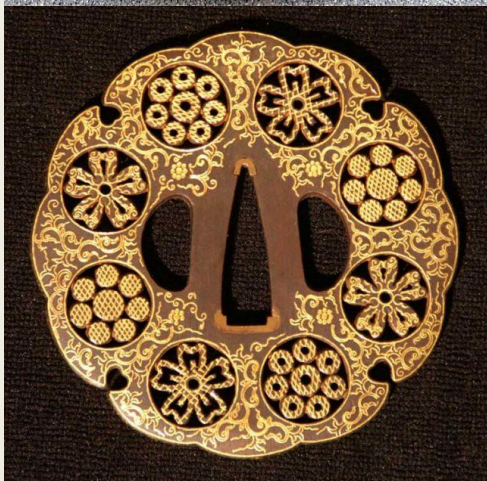
Инро и нэцкэ.

ОКИМОНО "резная фигурка" - статуэтка, предназначенная для украшения интерьера. Окимоно и по оформлению, и по сюжетам, и нередко по размерам бывает похоже на нэцке, но в окимоно отсутствует отверстие для шнура, которое есть в нэцкэ.

ЦУБА — гарда японского клинкового оружия, такого как катана и других мечей.

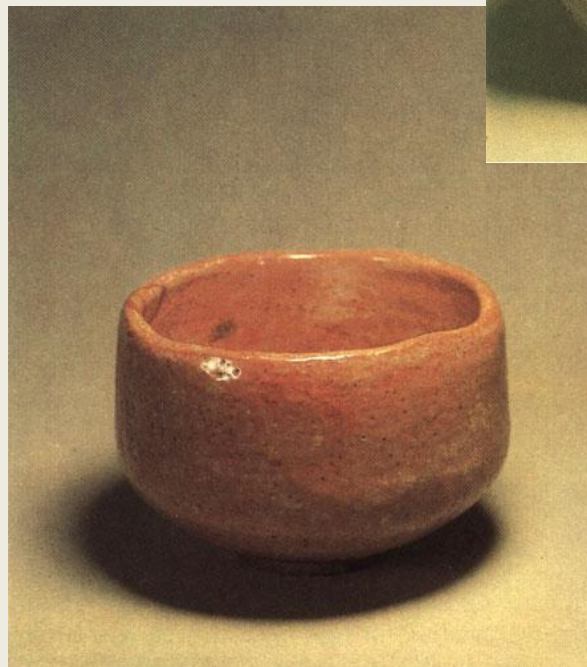
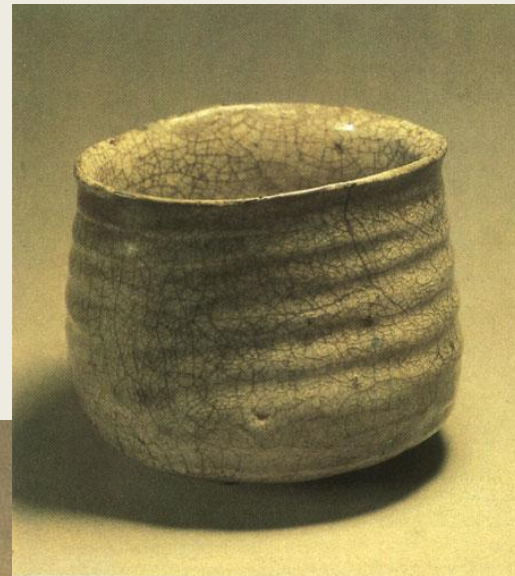
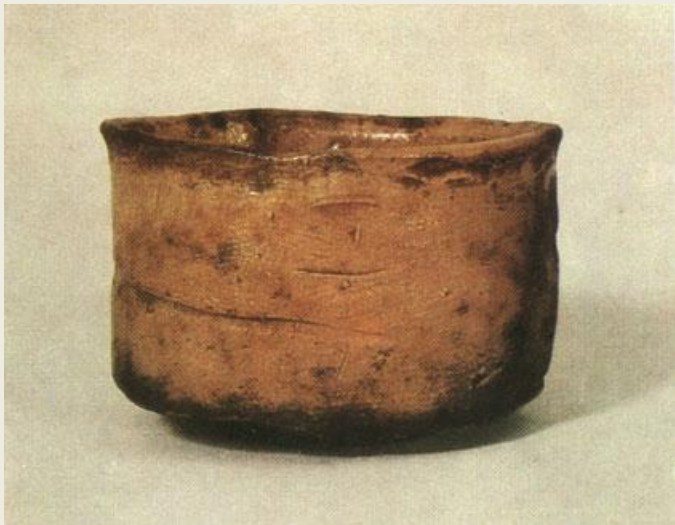
Цуба может иметь круглую, лепестковую или многогранную форму. С художественной точки зрения цуба составляет самую заметную часть в отделке меча.

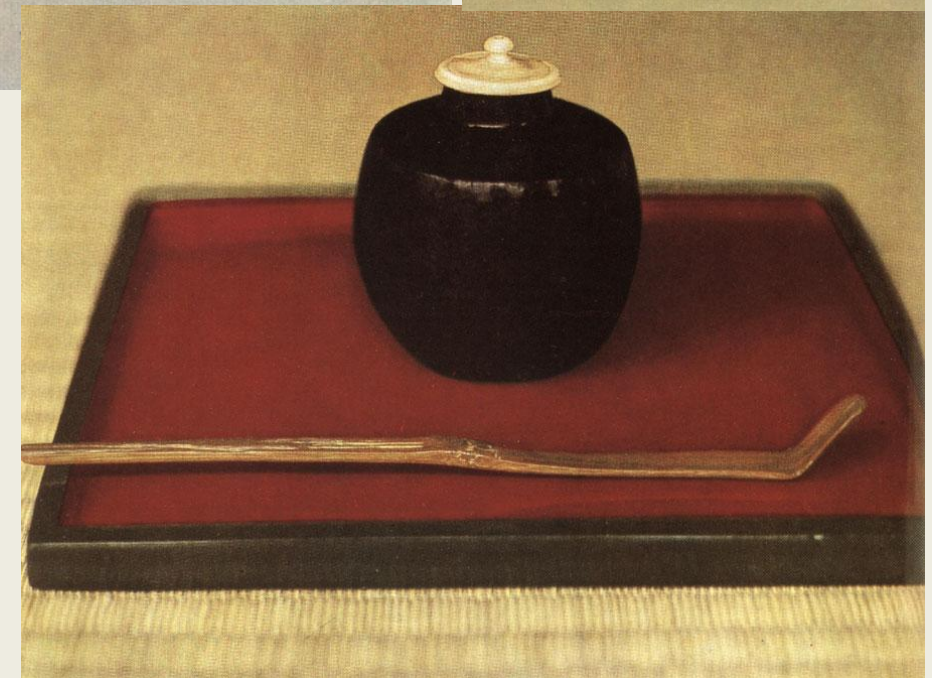
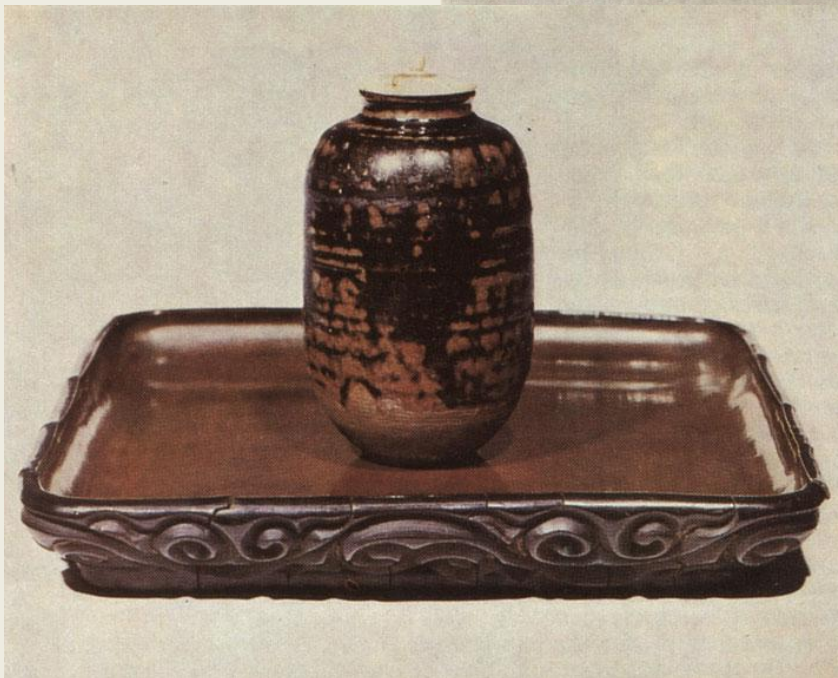
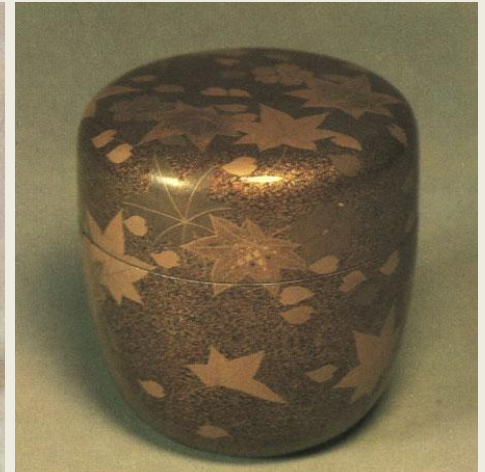
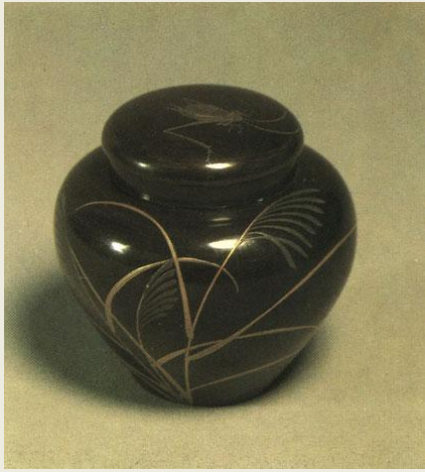
Японский меч-катана

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ. Чашки.

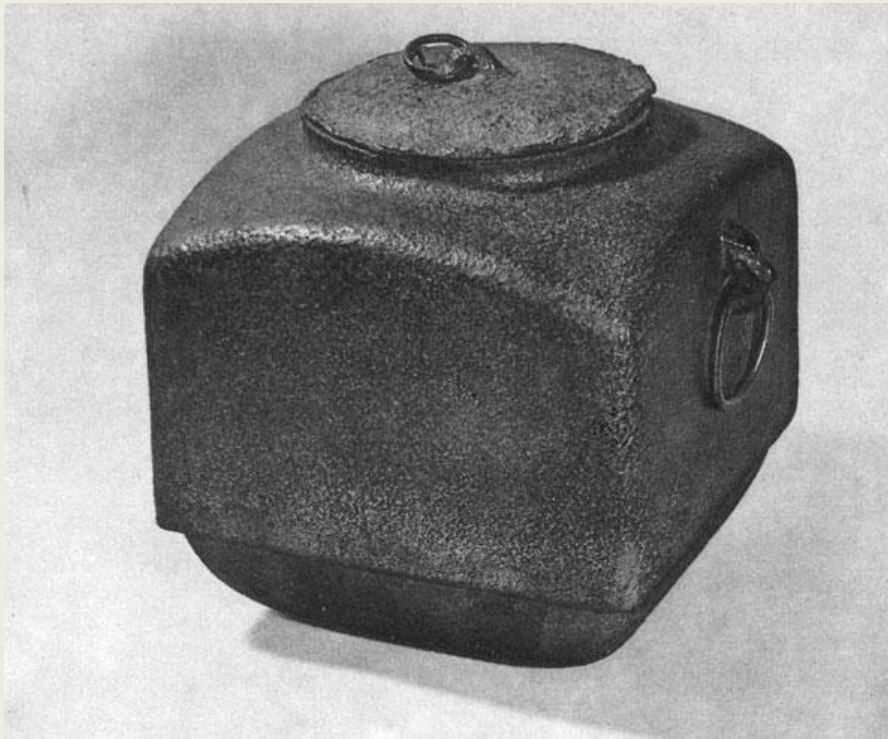

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ.

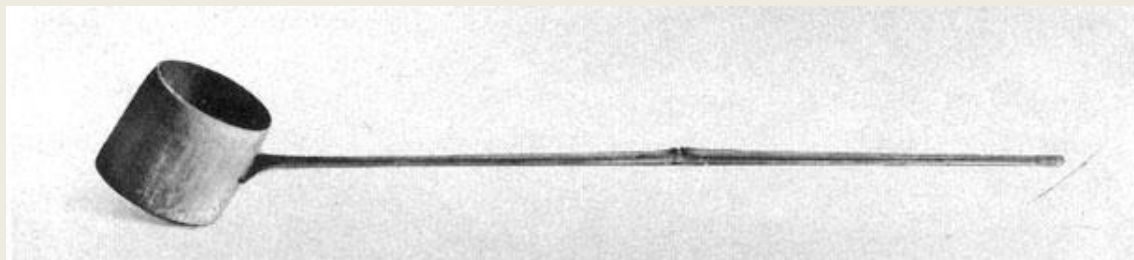
Чайница, бамбуковая ложечка

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ. Бронзовый котелок.

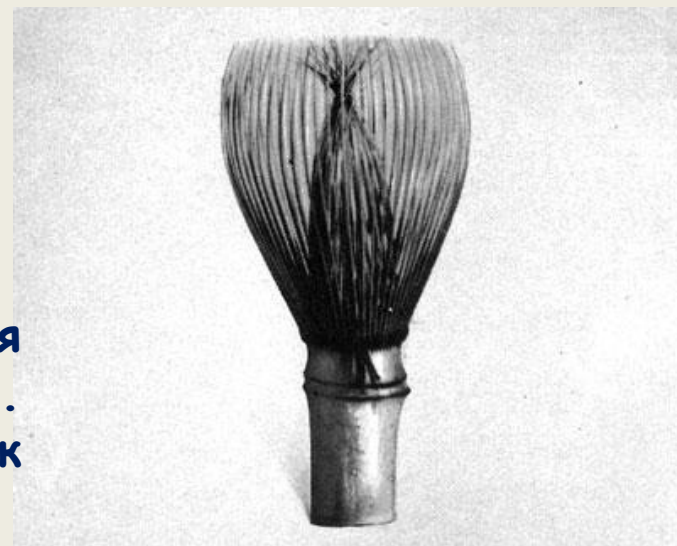
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ.

Ковш для воды.
Бамбук

Сосуд для воды

Веничек для
взбивания чая.
Бамбук

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ.
Ваза для цветов на чайной церемонии

Фурута Орибэ. Павильон для чайной церемонии Эн-ан. Интерьер. Начало XVIIв., реконструкция XIXв. Киото