

Искусство страны восходящего солнца. Япония.

С древности в Японии сложились свои обычаи, свои особенности жизни, строительства, а в результате — культуры и искусства

История Японии делится на **эпоху древнего и раннесредневекового общества**, охватывающую тысячу с небольшим лет н.э. и время сёгунов, отсчет которому пошел после битвы при Данноура, т.е. с конца XII в.

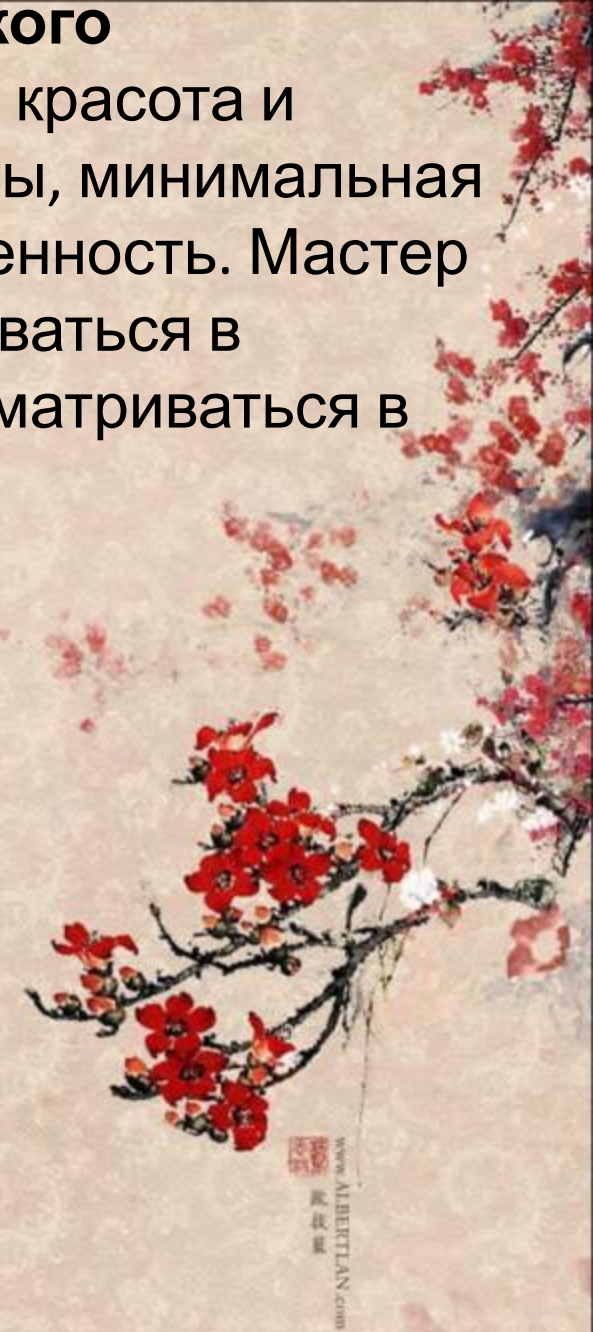

И в тот, и в другой периоды традиционным главой общества оставался император. Он считался фигурой особой, священной.

С конца XII в. в политической жизни страны главную роль стали играть сёгуны. Буквально это слово значит "военный предводитель". Титул возник как раз в конце XII в. Главной опорой сегунов и вообще главной военной силой в стране стали с XII в. **самураи**.

Главны́е принци́пы япо́нского искусства: **ваби** - протсота, **саби** - красота и естественность, **сibuй** - красота простоты, минимальная обработка материала, **югэн** - недоговоренность. Мастер предлагает внимательно вслушиваться в недоговоренное, более пристально всматриваться в недорисованное.

**Путь японского искусства – это путь
достижения красоты через незаметное и
первозданное.**

**Цветы – весной,
Кукушка – летом.**

**Осенью – луна,
Чистый и холодный снег –
Зимой.**

Что останется после меня?

**Цветы – весной,
Кукушка – в горах,
Осенью листья клёна.**

**Доген (1200 – 1253)
Перевод Н.Конрада**

Поклоняясь красоте природы, японцы старались жить в гармонии с ней и уважать ее величие. Эстетические принципы японского искусства сформировались под влиянием трех важнейших религиозно-философских доктрин, определивших традиционное мировоззрение японцев — **синтоизма, конфуцианства и буддизма**, важнейшие из которых:

фурюу - принцип возвышенности произведений искусства и утонченности духа их создателей;

моно-но аварэ - в основе - чувственное переживание глубинной и эфемерной красоты, заложенной как в природе, так и в человеческом существе;

ваби - эстетический и моральный принцип наслаждения спокойной и неспешной жизнью, свободной от мирских забот;

саби – частично синонимичен ваби. Дух «саби» можно понять, представив себе зимний берег с заиндевелым от мороза тростником. «Саби» ассоциируется также со старостью, смирением и покоем;

югэн - эстетический идеал японского искусства, означающий таинственную, «потустороннюю» красоту, наполненную элегантной игрой смыслов, а также загадочностью, многозначностью, сумрачностью, печалью, спокойствием и вдохновением.

Архитектура

Первые дома представляли собой землянки с крышей из солома или веток деревьев. Основным материалом для строительства служило дерево.

Традиционные деревянные жилые дома простых японцев, называемые [минка](#). В настоящее время минка сохранились только в сельской местности

С конца VI в., когда в Японию из Китая и Кореи проник буддизм, началось строительство буддийских деревянных храмов и высоких многоярусных башен — пагод.

К 9 веку создаются **синтоистские храмы**, ранее не возводимые.

В XV в. в столице Киото, где жили императоры, возводились многочисленные храмы и увеселительные загородные дворцы, окруженные садами.

Монастырь Хорю-дзи

Хорю-дзи (храм процветающей дхармы) — буддийский храм в городе Нара. Храм считается древнейшей деревянной постройкой в мире.

Храмовый комплекс разделён на восточную и западную территории. В западной части находится **Золотой Зал** («Кондо»), и пятиярусная **пагода**. В восточной части находится **Зал Снов** («Юмэдоно»). В комплексе имеется общежитие монахов, лекционные залы, трапезные и библиотеки. В основном храме имеется статуя **Будды Медицины**. Также в храме находится павильон Сёрёин — зал обитания души **принца Сётоку** (основатель храма).

*Юмэдоно,
павильон
снов*

*Ворота (**саммон**)
храма Хорю-дзи.*

Пятиярусная **пагода** высотой **32,45 м** — одно из старейших деревянных сооружений в мире, выполнена в старом корейском или китайском стиле династии Тан, строительство было завершено около 700.

В основании пагоды лежит массивный камень с нишей для реликвий.

Золотой Зал («Кондо») является также старейшим деревянным сооружением, зал кондо размером **18,5 × 15,2 м**. Выполнен в китайском или корейском стиле. В зале находится знаменитая скульптурная триада Сяка.

Золотой павильон в Киото является одним из самых известных храмов в японском городе Киото является Кинкаку-дзи (Kinkaku-ji), так же известный под названием “Золотой павильон”.

Свое второе название храм получил благодаря тончайшим листьям из чистого золота, которыми покрыт павильон.

Весь павильон, за исключением первого этажа, покрыт тонкими листьями из чистого золота. Четырёхскатную крышу сооружения венчает фигура фантастической птицы **Феникс**. Все элементы храма смотрятся очень целостно и гармонично.

Золотой павильон построен у самого берега большого озера, которое местные называют кёко-ти, что в переводе означает **“зеркальный водоём”**.

Действительно, в тихую безветренную погоду **Золотой павильон** отражается на поверхности воды, как в зеркале!

Замок Химэдзи – замок **Белой Цапли**: белоснежные башни и стены храма Поднимающиеся над мощной каменной кладкой, дали ему второе название. Многоярусные, изогнутые крыши, плавно уменьшающиеся кверху, действительно напоминают парящую в небе птицу.

Садово-парковое искусство Японии

Искусство японского сада тесно связано с архитектурой и обработкой *натуральных материалов*, которые являются *неотъемлемой частью ландшафтного дизайна*.

История японской традиции художественного оформления уличного пространства восходит примерно к **7 веку**, а первые документы об их дизайне относятся к **10 веку**. Традиционный японский сад сочетает в себе элементы, опыт употребления которых был накоплен за многие века.

При проектировании садов и парков используют такие элементы, как **пруды, ручьи, водопады, острова и холмы**, чтобы создать **миниатюрные репродукции природных пейзажей**.

Основные материалы для японских садов: **вода, камень, растительность**. Камни в садах всегда располагались по особым правилам, их подбирают по типу, цвету, фактуре. Японский сад пропитан символикой, например, **острова в водоёмах - черепаха, журавль**.

Создавались **сады мхов, сады камней, миниатюрные сады, сады для чайных церемоний**. Именно в Японии научились специально старить камни, скульптуры, выращивать миниатюрные растения.

Пруд является одним из основных элементов в японских садах. Для соответствия естественному аналогу, техногенные пруды асимметричны. Берег водоемов обычно подчеркнут камнями.

Поток воды из водопада или ручья, устремленный к пруду символизирует человеческое существование: рождение, жизнь и смерть. Звук и внешний вид воды меняется по ходу следования от бурного и стремительного потока до безмятежной тишины спокойной глади.

Фонтаны иногда располагаются у подножия холмов, на его склонах или в сени леса. Нередко использование источников и колодцев. Это сделано как для функционального использования, так и из эстетических целей.

Мост является как продолжением дорожек, так и декоративным дополнением. Традиционно деревянные опоры мостков остаются необработанными. Мосты, пересекающие песок в садах камней, не несут функциональной нагрузки. Каменные мосты, выполненные без поручней, подчеркивают, как декоративность сооружения, так и настраивают на духовный лад, убирая преграду между гостем и окружением. Мосты бывают разных форм и стилей.

Для мостов применяют как обработанные, так и необработанные камни, разные виды древесины.

Планируя несколько мостов, стараются избежать повторения, чтобы добиться эстетического разнообразия.

Деревья и растения добавляют японским садам свой уникальный характер. Японские садово-парковые ансамбли гордятся своими преимущественно зелеными, а зачастую и вечнозелеными деревьями.

Среди лиственных растений преимущественно используются *клены*. Покровный слой дополняется различными *мхами, осокой и лесными цветами*. Растения призваны подчеркивать быстротечность времени и неизменность чередования времен года.

Цветущие однолетние растения не в почете. Быстрое и пестрое цветение мешает сосредоточенью. Исключается использование клумб, газонов и цветников. Выигрышно смотрятся стволы деревьев и пни.

Тропинки, как и многие другие элементы японского сада, уходят своими корнями к традициям проведения чайной церемонии. Они стали характерной чертой разнообразных ландшафтов.

Изначально каменные тропинки служили альтернативным путем, позволяющим миновать покрытые мхом участки.

Плоские ступеньки служили не только для сохранения травы, а также для облегчения в ориентировании посетителя при перемещении к определенному визуальному объекту.

Камни располагаются с переменным интервалом, составляя не повторяющиеся узоры. Дизайнер тщательно размещает камни, обращая особое внимание на форму, цвет и размер. Каменные ступени располагают возле веранды, входа в дом, или в чайную комнату. Планируется, что гость разуется и оставит свою обувь на ступеньке перед входом. Противопоставление природных и искусственных камней в естественной среде подчеркивают образ.

В японских традиционных садах используется три типа **оград**: *невысокий короткий забор от дома до сада, внутренний забор и внешняя ограда*. Наружное ограждение — это первое сооружение, которое встречает при приближении к саду. Оно обычно реализуется из толстых, плотно собранных ветвей, являясь своеобразной защитной стеной.

Часто используются *бамбуковые* ограждения. Внутренние ограды, как правило, не сплошные, служат перегородками. С их помощью подчеркивается легкость и естественность пространства.

Сад камней Рёандзи в Киото

Рёандзи (Храм Мирного Дракона) - храм Дзэн в северо-западной части Киото. Главная достопримечательность храма – сад камней, самый известный из подобных в Японии. Обычный сад камней Дзэн состоит только из камней, мха и аккуратно уложенного гравия.

В саду Рёандзи находится **15 камней**, однако если смотреть с веранды храма, то из любой точки всегда видно только 14 камней.

Традиционно считается, что увидеть 15-й камень можно только чрез просвещение. Какой смысл изначально закладывался в этот сад неизвестно и трактование остается на усмотрение посетителей.

С обратной стороны веранды храма находится интересный **каменный сосуд**, в который непрерывно течет вода для ритуальных омовений.

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

В IX — X вв. в Японии появилась светская живопись — ямато-э, которая развивалась во дворцах знати.

В XII — XIV вв. в буддийских монастырях монахи-художники начали писать картины на бумаге тушью

К этому же времени относится появление **нарядного портрета в живописи.**

Такие портреты художники писали со знаменитых полководцев — правителей Японии. Портрет работы художника **Фудзивара Таканобу** изображает военачальника — правителя Минамото Еримото в темной одежде, сидящего по японскому обычаю на полу.

www.albertslan.com

Мастера японской гравюры

С 1615 г.... в истории Японии наступает новый период, получивший название эпохи Эдо. Политическим и культурным центром становится быстрорастущий город Эдо (Токио). В изобразительном искусстве, в графике возникает новое направление

- "*укиё-э*" - мир земной, обыденный.

Мастера этой школы открыли новые сюжеты и новых героев, в противовес изображению придворной жизни дворца и вельмож.

Жизнь столицы находит своё отражение в искусстве, нарядные женщины, девушки из чайных домиков, куртизанки, танцовщицы синтоистских храмов..это мир чувств и настроений. Яркими представителями этого стиля были Кайсан Эйсэй, **Кацусика Хокусай**, **Китагава Утамаро**, и др.

**Китагава
Утамаро.
Огия Касен**

**Китагава
Утамаро.
Красавица.**

Обладая удивительным чувством меры, тщательно вырисовывая узоры кимоно, шпильки и гребни изысканных причесок, они оставили потомкам образы прославленных красавиц своего времени, ставшие впоследствии эталоном красоты (**Бидзин-га** — изображение красавиц... - жанр японской гравюры). Сюжеты, в которых фигурировали красавицы, были повседневными: чайная церемония, туалет, прогулки, игры. В этом жанре возник стиль **окуби-э** — «большие головы», где изображалась крупным планом голова девушки.

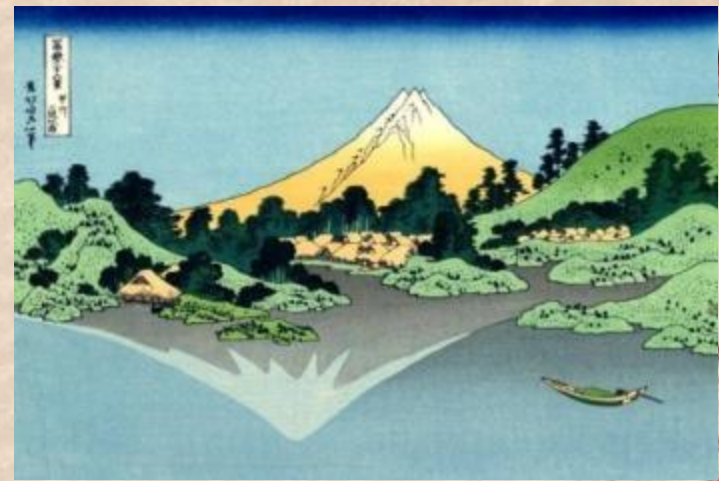

**Кацусика
Хокусая.
Гейша с веером.**

Фукэй-га (府警画) — изображение пейзажей. Часто выпускались целые серии сюжетов, которые были объединены одним мотивом. Например, «Тридцать шесть видов Фудзи», «Виды Киото» и др. (Кацусика Хокусай).

Виды Фудзи

Андо Хиросигэ родился в 1797 году в Эдо — древней столице Японии. Первые уроки живописи Хиросигэ получил от одного из сослуживцев отца, а свою первую картину «Гора Фудзи в снегу» написал в десять лет. Настоящая слава пришла к Хиросигэ после выхода в свет серии «Пятьдесят три станции дороги Токайдо».

**«Большая волна в Канагаве»
Кацусика Хокусай**

**Мост Нихонбаси
Радугой изогнулся
Пестреет одежду
Разноцветье.
И как он
Только в воду не
рухнет?...**

**«Вид с утра»
Андо Хиросигэ**

Скульптура Нэцкэ

Нэцкэ - миниатюрная скульптура миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, небольшой резной брелок. Нэцкэ использовалось в качестве подвесного брелока на традиционной японской одежде Нэцкэ использовалось в качестве подвесного брелока на традиционной японской одежде КИМОНО Нэцкэ использовалось в качестве подвесного брелока на традиционной японской одежде кимоно и КОСОДЭ, лишенной карманов. Небольшие вещи вроде кисета или ключа клали в особые ёмкости (называемые сагэмоно). Ёмкости могли иметь форму Его связывали в кольцо кисетов или маленьких плетёных корзинок, но

складывали пополам и пропускали через пояс. К одному из концов с помощью бусины, скользящей по шнуру, получившейся петли крепили ящички (инро) к поясу кимоно (оби) с помощью шнура. нэцкэ. Узел шнура прятали в одном из двух химотоси — отверстий нэцкэ, соединённых сквозным клапаном. Нэцкэ служило одновременно своеобразным противовесом и изящным украшением одежды.

Нэцкэ удерживает инро на оби

Среди нэцукуси (резчики нэцкэ) возникают такие громкие имена, как *Сюдзан Ёсимура (? – 1176 г.)*, Томотада и др. Материалы нэцкэ разнообразны: *дерево, слоновая кость, моржовая кость, рога оленя, буйвола, носорога* и др. Нэцкэ из таких материалов, как **лак, керамика, фарфор**, представляют собой продукцию давно оформившихся видов *прикладного искусства* со своими традициями и приёмами. Развитие же нэцкэ как *самостоятельного искусства*, становление его *художественного языка* связано с двумя материалами: **деревом** и **слоновой костью**. Нэцкэ показывают все стороны жизни Японии своего времени, включая богатый фольклор, религию, ремёсла, торговлю и профессии, различные типы людей и существ, реальных и вымышленных: *люди, животные, растения, божества, мифические существа, предметы* и др.

**Поэтесса
Комати. XII в.**

**Дзюродзин, один
из семи богов
удачи**

Театральное искусство Японии

Как свидетельствует один из английских путешественников XVII века Кемпфер, **Осака** напоминал Венецию эпохи Возрождения: «Это крупнейший торговый центр Японии..., проживает много богатых купцов, ремесленников и предпринимателей. Жаждающий роскоши и чувственных наслаждений может в изобилии их здесь получить. Японцы называют Осака всеобщим театром удовольствий и развлечений. **Театральные представления можно увидеть ежедневно, как публично, так и в частных домах.** Со всех концов империи сюда стекаются шуты и фокусники, готовые показать разнообразные искусные трюки, и всевозможные демонстраторы диковинок: всяческих уродов, заморских или дрессированных животных, убежденные, что здесь они заработают больше, чем где-либо... **Театр Но** - один из видов **японского драматического театра.**

В конце **VIII века** в Японию из Китая прибыли исполнители, которые показывали своё мастерство при стечении народа на открытом пространстве. Представление включало в себя различные элементы: цирковые номера (жонглирование, игра в мяч, демонстрация акробатической ловкости); показ фокусов и чудес; исполнение музыки, песен и танцев; мимические сценки с переодеваниями.

Театр кабуки

Сцена театра Но

С переносом столицы из в Эдо (Период Эдо (1603—1868), туда, ближе к сёгуну, стали стекаться таланты со всей Японии. В то время как театры **кабуки** и **бунраку**, стали любимыми зрелищами горожан, **но** была отведена специальная роль при дворе сёгуна: он был объявлен **сикигаку** — «церемониальным театром» правящего класса. Став искусством при дворе, театр **но** лишился массового зрителя... .

... Актёры стали больше уделять внимания своей *технике*, шло становление художественного канона театра: строго упорядочивались все компоненты сценического воплощения. Для придания спектаклю торжественного ритма была изменена манера речеведения: диалог стал произноситься протяжно; были увеличены танцевальные сцены; в аккомпанементе стала преобладать игра барабанов...

Национальный театр но — театр, в котором в настоящее время даются представления **но** и **кёгэн**. Характерным и отличительным элементом **Театра Но** является использование актерами масок. Они никогда не используют грим или мимику, более того, когда актер выступает без маски, то его лицо сохраняет неподвижность и выглядит словно маска.

Здание театра Но.
Основан в 1983 г.
Расположен в квартале
Сэндагая Токио.

Кабуки – театр храмовой танцовщицы. Представления кабуки изначально были рассчитаны на всех желающих. Театр кабуки появился в начале эпохи Токугава и связан с именем храмовой танцовщицы и дочери кузнеца **Идзумо-но Окуни**, в XVII веке переехавшей в Киото, где начала исполнять ритуальные танцы на берегах реки и в центре столицы. Постепенно в репертуар стали входить романтические и эротические танцы, а к представлению присоединились музыканты. Со временем популярность ее выступления возросла. **Окуни** быстро удалось совместить в выступлениях танцы, баллады, стихотворения в единое целое, создав японский театр **кабуки** (*«искусство пения и танца»*). На этот момент в представлениях участвовали **лишь девушки**.

Популярность театра росла, часто высокопоставленные жители столицы стали влюбляться в прекрасных танцовщиц труппы. Правительству подобное положение дел не нравилось, тем более что за любовь актрис начали устраивать поединки... Вскоре был издан указ о запрете на участие женщин в представлениях.

Так, **онна кабуки**, *женский театр*, прекратил свое существование. И на подмостках остался мужской японский театр – **вакасю кабуки**. Этот запрет относился ко всем театральным представлениям.

В середине XIX века официально указ был отменен. Однако традиция исполнения всех ролей в представлениях мужчинами сохранилась и по сей день. Канонический японский театр – **мужской японский театр**. На сегодняшний день театр кабуки является самым популярным из традиционных драматических искусств.

Таичи Саотоме,
знаменитый
японский
актер театра
кабуки. Его
амплуа -
женские роли.

www.albertkan.com
阿部 健

Бунраку – японский театр кукол. Наиважнейшим в театре является **гидайю** – чтец, от мастерства которого зависит успех всего представления. Чтец не только исполняет монологи и диалоги, его задача и в том, чтобы издавать необходимые звуки, шумы, скрипы. Театр **бунраку** имеет древнюю **традицию изготовления кукол**. У них нет тела, его заменяет деревянная прямоугольная рама, переплетенная нитями для управления головой, руками и ногами. Причем **ноги могут быть только у мужчин-кукол** и то не всегда. На раму надевается множество слоев одежды, что придает объемность и схожесть с человеческой фигурой. Голова, руки и, если необходимо, ноги являются съемными и надеваются на раму в случае необходимости. Руки и ноги крайне подвижны и изготовлены так, что кукла может пошевелить даже пальцем.

Декоративно-прикладное искусство Японии

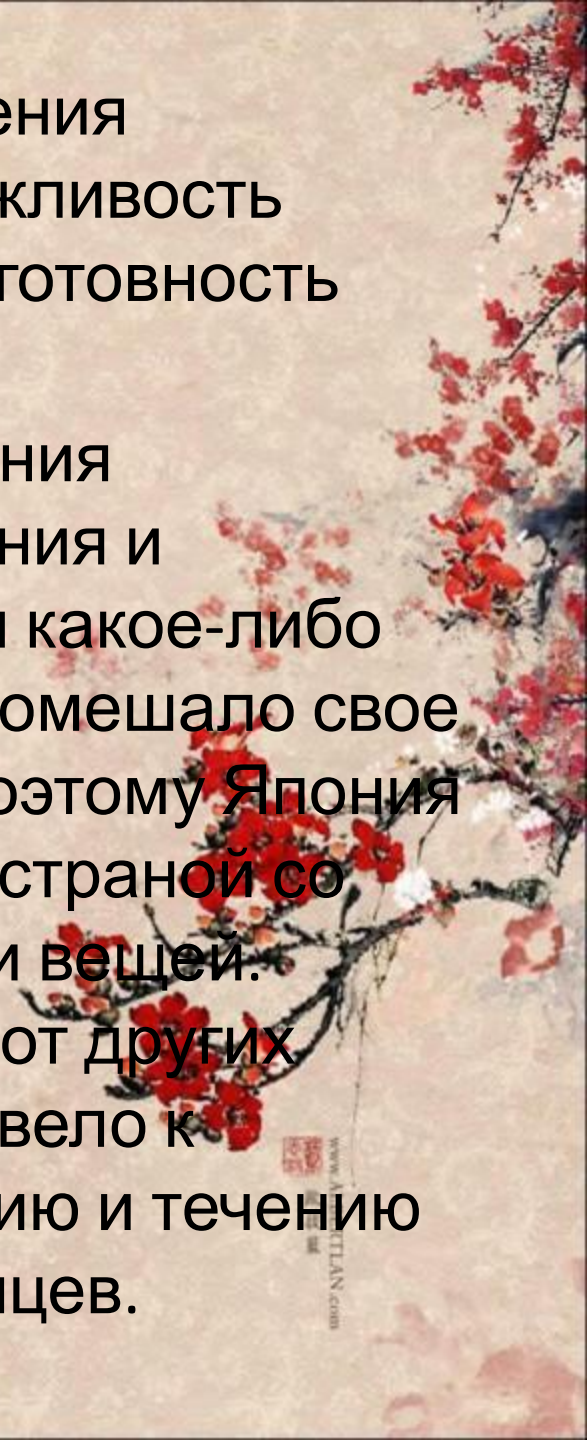
В ранг искусства в Японии возвели изготовление холодного оружия, доведя изготовление самурайского меча до совершенства. Мечи, кинжалы, оправы для мечей, элементы боевой амуниции служили своеобразным мужским ювелирным украшением, обозначающим принадлежность к сословию, поэтому их выполняли искусные мастера, украшали драгоценными камнями и резьбой. Также в число народных ремесел Японии входит изготовление изделий из керамики, лакированных изделий, ткачество и мастерство гравюры на дереве. Традиционные керамические изделия японские гончары раскрашивают различными узорами и глазурью.

В XVII — XIX вв. всемирную известность получили многочисленных художественные изделия Японии. Керамика Японии поражает естественностью и изменчивостью узоров. Но особенно славились изделия из черного и золотого лака, который добывался из смолы лакового дерева и окрашивался. Знаменитым **мастером лаков был Огата Корин** (1658 — 1716), создавший ряд замечательных лаковых шкатулок и картин на ширмах.

Японская культура во многих отношениях уникальна и удивительна. Здесь вежливость уживается со смелостью, отвагой и готовность самопожертвования самураев.

Именно в эпоху средневековья Япония заимствовала и усваивала достижения и традиции других народов чаще, чем какое-либо другое время, но это нисколько не помешало свое национальное, японское. Именно поэтому Япония до сих пор считается удивительной страной со множеством интересных традиций и вещей. Значительная удаленность Японии от других развитых стран средневековья, привело к совершенно своеобразному развитию и течению событий во всех сферах жизни японцев.

Спасибо за внимание!

Домашнее задание

Ответы на вопросы к презентации.

Уважаемые учащиеся! Обращаю ваше внимание, что все вопросы Вы можете задать мне на электронную почту

o.v.volkova@rzn-school13.ru

Будьте здоровы и счастливы!