

**Искусство Страны  
восходящего солнца  
(Япония)**

У японских мастеров всегда были свои представления о красоте, отличные от ее понимания другими народами. Путь японского искусства – это путь постижения красоты через незаметное и первозданное. Вот каким видится ее «изначальный образ» поэту Догену. (1200-1253):

Цветы – весной,  
Кукушки – летом.  
Осенью – луна,  
Чистый и холодный снег –  
Зимой.  
Что останется после меня?  
Цветы – весной,  
Кукушка - в горах,  
Осенью листья клена.

Как просто и безыскусно все сказанное! Привычные образы, обыкновенные слова. Но именно в этой простоте и обычности заключена неповторимость японского искусства.

Другим принципом японского искусства является сохранение первозданной красоты самого предмета, еще не подвергнутого художественной обработке. Мастер предлагает внимательно вслушиваться в недоговоренное, более пристально всматриваться в недорисованное.

# Шедевры японской архитектуры



- На протяжении веков дворцы и храмы в Японии возводились в китайском стиле, однако национальное зодчество Японии имеет характерный облик. Одним из древнейших архитектурных сооружений Японии является буддийский *монастырь Хорюдзи* в городе Нара – первой столице японского государства. Дворцовый комплекс, созданный в лучших традициях китайской архитектуры, представляет собой уникальное явление.
- *Монастырь Хорюдзи. 607 г. Нара.*



*Монастырь Хорюдзи. 607 г. Нара.*



*Монастырь  
Хорюдзи. 607 г.  
Нара.  
Золотой зал и  
пагода.*

Особенно примечательны Золотой зал и пагода, составляющие основу монастыря. Золотой зал в плане представляет собой прямоугольное двухэтажное здание, стоящее на каменном основании и поддерживаемое 26 колоннами. Две массивные загнутые черепичные крыши серо-голубого цвета подчеркивают торжественный характер сооружения.



- Подлинным шедевром японского зодчества стал **Золотой павильон** в Киото – классический образец изысканной японской архитектуры. Таким необычным названием павильон обязан трехъярусной кровле со слегка поднятыми краями, некогда покрытой пластинами листового золота. Зодчие тщательно продумали планировку и месторасположение здания. Оно высится на берегу небольшого озера на легких столбах-колоннах, отражаясь в воде всем богатством изогнутых линий, резных стен и узорчатых карнизов.

***Золотой павильон. 16 в. Киото.***



*Золотой  
павильон. 16 в.  
Киото.*

- **Фон**ом для него служит пышная вечнозеленая растительность. Стены храма окрашены в золотистый цвет, так что в лучах ослепительного солнца, отраженной в зеркальной глади озера, он представляет собой необычайно красивое зрелище.



В период междоусобных войн и борьбы за объединение страны стали возводиться оборонительные сооружения. Уже не храмы и монастыри играют ведущую роль в архитектуре, а небывалые по величине и парадности замки, окруженные несколькими кольцами мощных оборонительных стен, и победоносно возносящиеся к небу дозорные башни.

Одним из самых живописных замков того времени является замок Химэдзи близ города Кобе. Белоснежные башни и стены замка, поднимающиеся над мощной каменной кладкой, дали ему другое название – Замок Белой цапли.

*Замок Химэдзи. 1601 – 1609 гг.  
Кобе*



*Замок Химэдзи. 1601 – 1609 гг. Кобе*



*Замок Химэдзи. 1601 – 1609 гг. Кобе.*

**Замок Химэдзи – огромный и сложный комплекс архитектурных сооружений с множеством лабиринтов, тайных переходов и построек внутри стен.**



***Замок Химэдзи. 1601 – 1609 гг. Кобе***

**Более десяти ворот разнообразной конструкции надо было пройти, чтобы попасть к центральной башне – главной цитадели замка.**



- *Лестница замка Химэдзи. 1601-1609 гг. Кобе.*



*Башня замка Химэдзи.*



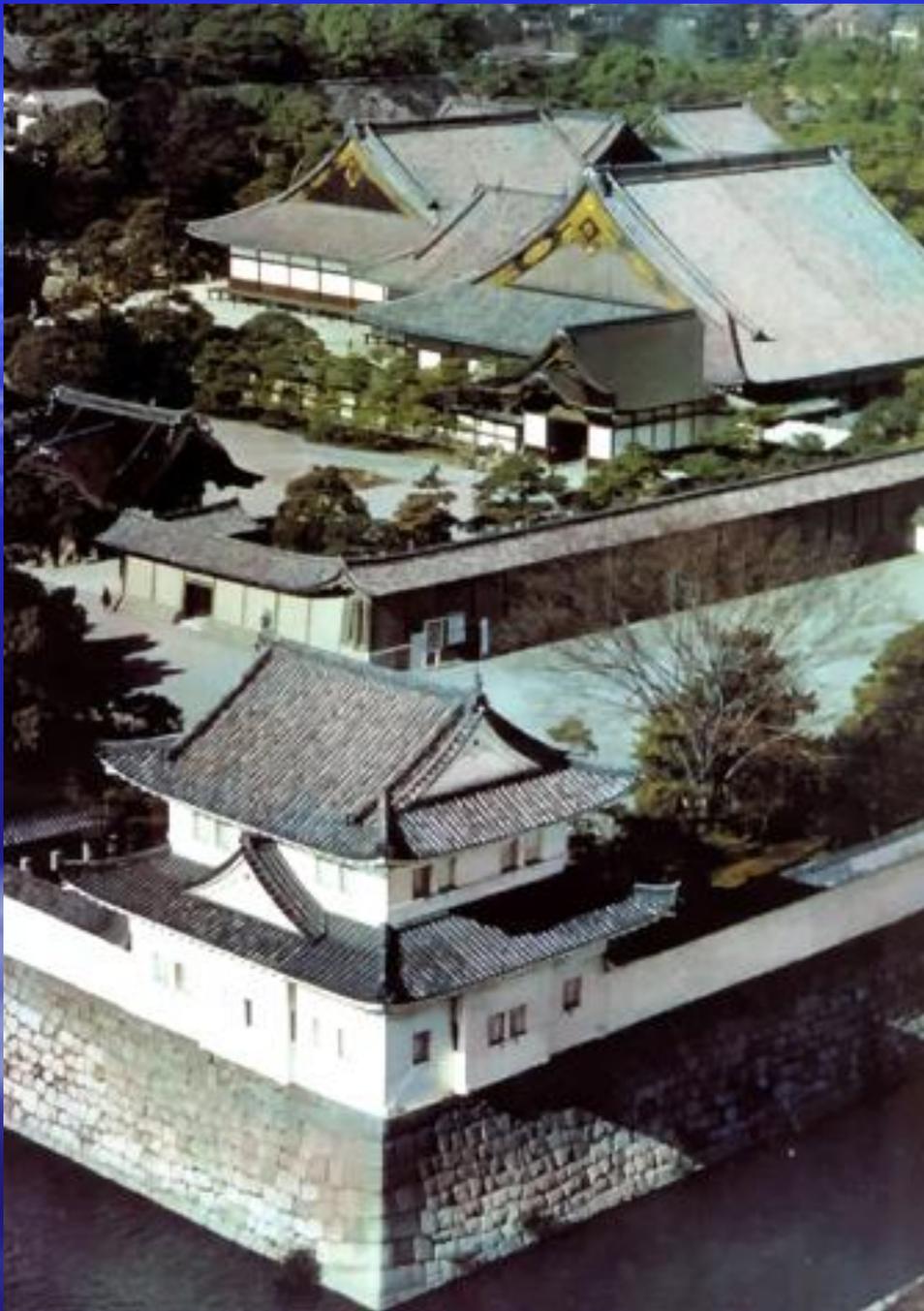
*Замок Химэдзи. Реконструкция.*



*Замок Нидзе. 17 в.*



*Замок Нидзе. 17 в. Павильон.*



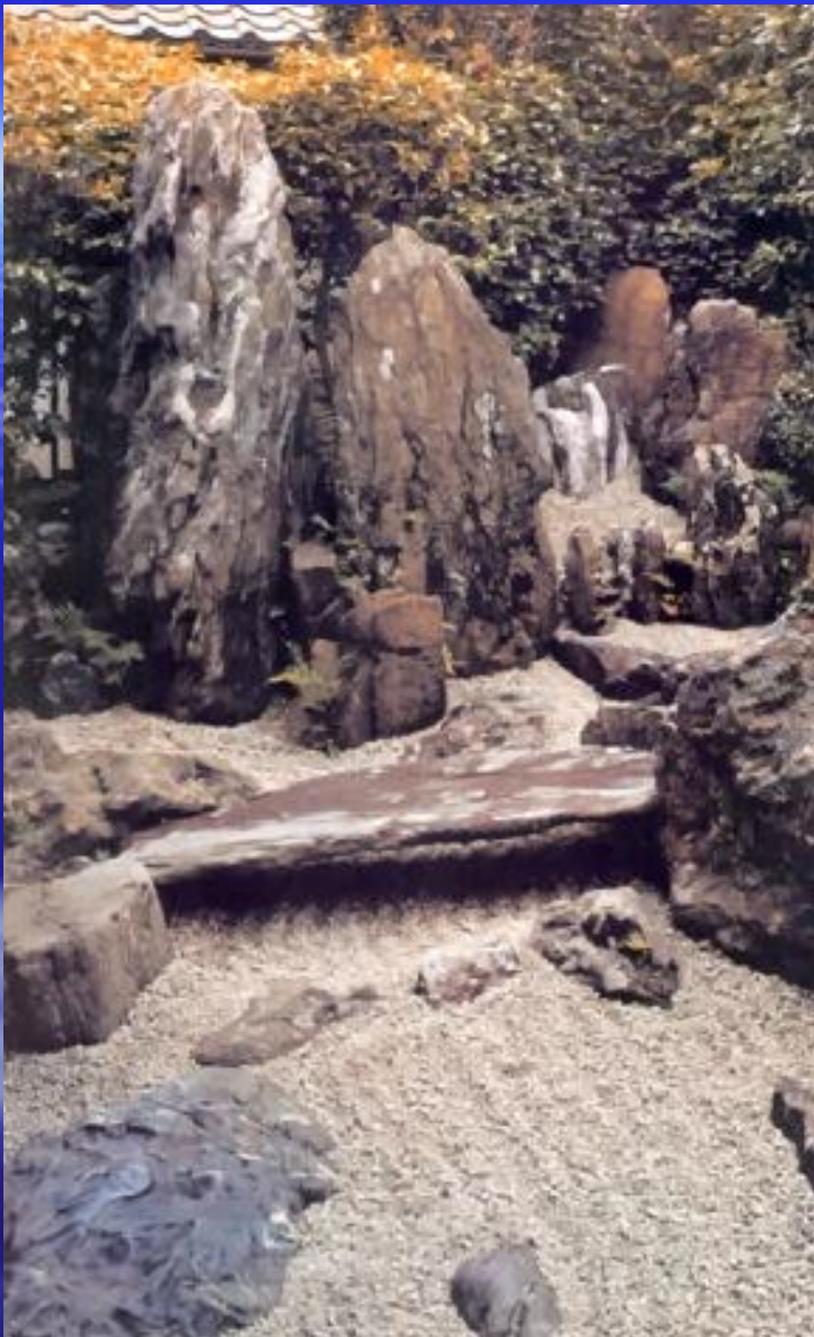
*Замок Хидзе. 17 в.*

# Садово–парковое искусство Японии



Истоки садово-паркового искусства Японии восходит к древности, когда люди поклонялись воде, скалам, горам, камням... Вода в представлении японцев – это зеркало мира, воплощение покоя, представляющего нескончаемой игрой отражений. Вода – воплощение текучести, изменений и превращений жизни.

*Сад монастыря Самбо. 16 в.*



- Камни считали созданными из «чистой энергии Неба и Земли». Внести камни в сад и правильно их расположить – это значит внести в пространство сада круговорот энергии, воплотить идею мира в миниатюре. Камни – это вестники вечного, навевающие думы о прошлом. В камнях ценили игру цвета, узоры, прожилки на поверхности, наличие пустот, способность издавать звук от удара железной палочкой.
- *Сад Дайсэн-ин. Киото. 16в.*



### Сад Дайсэн-ин монастыря Дайтокудзи

Японские мастера внесли свой неповторимый вклад в развитие садово-паркового искусства. Приступая к созданию сада, художник прежде всего выбирал его тип: сад деревьев, сад камней или сад воды.



- В саду деревьев основные смысловые акценты несут искусно расположенные деревья различных пород. В саду воды главную роль играет вода, представленная во всех своих изменчивых проявлениях (тихие заводи и пруды, ключи и ручьи, водопады и струйки). Красоту воды дополняют красота живого дерева и мертвого камня.

- *Серебряный павильон. 15 в.*



- *Сад во дворце Кацура. 16 в.*



В знаменитом *саду камней Рёандзи* в Киото («Плоский сад») нет ни гор, ни воды, ни деревьев, ни единого цветка. В нем нет ничего что изменяется, растёт и увядает, подвергается воздействию времени. Все здесь создаёт атмосферу философского самоуглубления, сосредотачивает человека на главном – на переживании пространства. Но эта внешняя статичность, на самом деле изменчива и условна. Сад меняется каждое мгновение, он неповторим в разное время суток и года.

*Сад камней Рёандзи. 16 в.  
Киото.*



***Сад камней Рёандзи. 16 в. Киото***

**Пятнадцать крупных камней горного происхождения и светлый морской песок – вот и все составляющие этого необычного сада. Камни окружены темно-зеленым мхом и расположены группами на небольшой площадке.**



*Сад камней Рёандзи. 16 в. Киото*

**Сад Рёандзи – это воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной.**

# Мастера японской гравюры



Сюбун. Пейзаж.



Главным направлением развития гравюры стало укиё-э «искусство быстротекущего мира». Действительно, в лучших творениях японских художников запечатлено сиюминутное мгновение, едва заметная смена чувств и эмоций в жизни природы и человека. Художников-мастеров было очень много, и каждый из них работал в своем любимом жанре. Одни воспроизводили сцены из театра Кабуки, другие писали портреты любимых актеров, третьи – пейзажи.



*Китагава Утамаро. Портреты красавиц. 18 в.*

Но был среди них один, посвятивший себя редкому жанру **«бидзинга»** - изображению красавиц. Его имя **Китагава Утамаро** (1753 – 1806). В своих произведениях ему удалось создать особый тип женской красоты. И.Э.Грабарь очень тонко подметил главную особенность его творчества:

«Еще никому не удавалось так тонко передавать характер женщины, как Утамаро».



Китагава Утамаро. Огия Касен. 18 в.

«Огия Касен» - так называется одна из самых известных гравюр художника, на которой он запечатлел молодую женщину в раздумье. Ее лицо кажется грустным и печальным. Прелестная Огия Касен облокотилась на правую руку в которой держит кисточку, в левой руке – лист бумаги, приготовленный для письма. Кому оно предназначено? Может быть, возлюбленному? Сколько сдержанности, деликатности и такта в ее задумчивой позе, наклоне головы, произвольном жесте рук, изысканном колорите!



Свой замысел он подчиняет созданию идеального образа женской красоты: нежный овал лица, высокий лоб, бархатистые брови, губы, похожие на два лепестка роз, изящные, тонкие пальцы. Огия Касен не просто красива, ей свойственна возвышенная и утонченная красота, она гармонично прекрасна.

*Китагава Утамаро. Огия Касен.*

*18 в.*



Последователем Утамаро в искусстве цветной гравюры стал Кацусика Хокусай. Вершиной его творчества стала серия картин «36 видов Фудзи».

**Кацусика Хокусай. «36 видов Фудзи». Водопад.**



*Коцусика Хokusай. «36 видов Фудзи».*



*Коцусика Хокусай. «36 видов Фудзи».*



*Коцусика Хokusай. «Волна» из серии  
«36 видов Фудзи».*



*Коцусика Хokusай. «36 видов Фудзи».*



*Андо Хиросигэ.*

*Цветение вишни на горе Араси. Из серии «Виды Киото».*

Достойным преемником великих мастеров стал **Андо Хиросигэ (1797 – 1858)**, виртуозно передающий зыбкие, едва уловимые состояния природы.



- *Андо Хиросигэ. «47 верных самураев»*



**Серия « 53 станции Токайдо».  
Андо Хиросигэ.**



Наибольшую славу ему принесла серии «53 станции Токайдо», запечатлевшая скромное обаяние японской провинции. В каждом своем произведении художник сумел передать неповторимую прелесть и красоту природы.



*Серия « 53 станции Токайдо». Андо Хиросигэ.*



**Серия « 53 станции Токайдо».  
Андо Хиросигэ.**



# Скульптура нэцкэ



Миниатюрная японская скульптура нэцкэ известна всему миру. Ее главное назначение – выполнять роль брелока-подвески. С помощью нэцкэ к поясу традиционной японской одежды кимоно прикреплялись кошельки, кисеты, коробочки для парфюмерии или лекарств. Искусство нэцкэ, как и искусство резьбы театральных масок – традиционное национальное явление японской культуры.

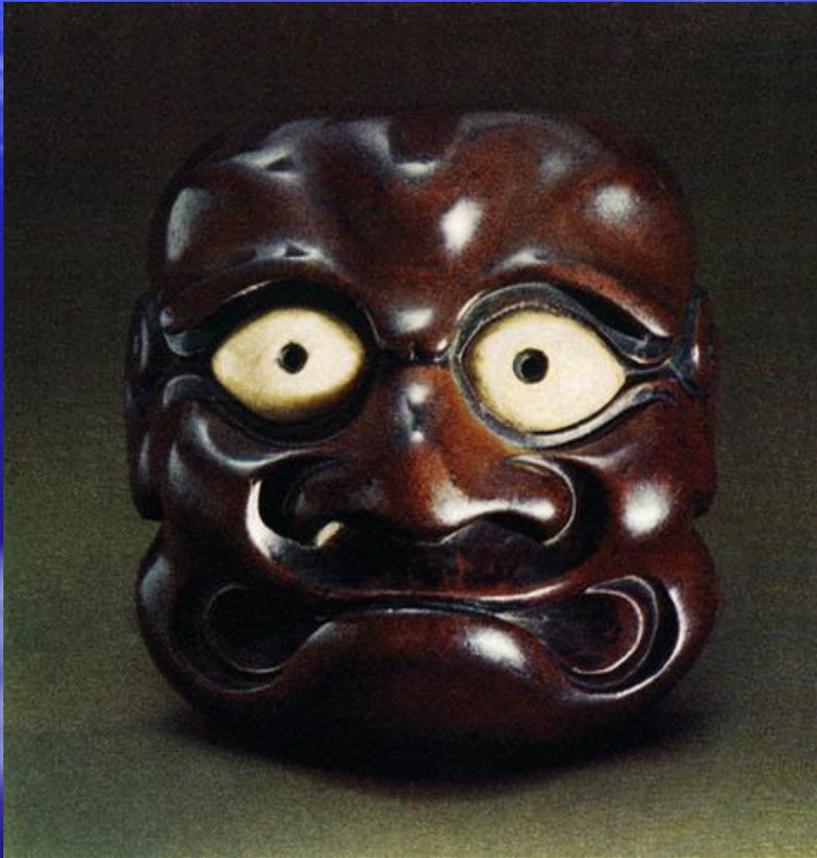
*Даосский святой У Чжиши летящий на свитке.*



Прославленные мастера нэцкэ были истинными психологами, тончайшими ювелирами и настоящими художниками. Лучшие их произведения отличаются изысканностью форм, утонченностью исполнения, лаконичностью и максимальной передачей красоты и благородства материала. Эти произведения мелкой пластики изготавливали из дерева или слоновой кости, тщательно их шлифуют и полируют лаком.

*Нагамати Сюдзан.  
Чжункуй и демон.*

# *Театральное искусство Японии*



*Дэмэ Уман. Маска театра Но.  
Нэцкэ.*

Гордость и славу Японии составляет национальный театр Но, восходящий к народной мифологии, бытовым обрядам и религиозным ритуалам. Его создали еще в VIII в. бродячие мимы, увеселявшие народ.

Театр Но возник на основе литературной драмы. Манера игры носила условный характер. Вот почему в театре укоренилась практика использования масок – своеобразного средства преображения. С XIII в. в представлениях стали широко использовать танцы, народные песни и буддийскую музыку.



**Расцвет театра Но относится к XV в., когда был окончательно выработан существующий и поныне театральный канон. Постепенно спектакли превратились в торжественные церемонии, служащие прославлению мощи и незыблемости власти правителей. Как никогда стало высоко цениться актерское мастерство.**

**И сегодня театральные постановки театра Но поражают совершенством актерской игры, передающей глубину эмоциональных переживаний человека.**

**О значении театра Но очень точно сказал один из его основоположников:**

**« Искусство Но, смягчая сердца людей воздействует на чувства и высокие и низкие».**



*Сцены театра Кабуки.*



На основе театра Но впоследствии были созданы знаменитые японские театры Бунраку и Кабуки.