

Культура Японии в

эпоху Средневековья

Кайгэцудо Досин: Красавицы

Гааз Ксении

Ито Якуто: Цветение белой сливы в лунную ночь

Культура, расцветающая на островах.

Японская культура Средневековья развивалась в особых природных и исторических условиях. Литература, искусство, само мировосприятие японцев формировалось на основе разнообразных факторов: географических, исторических и религиозно- этнических.

Территория Японии невелика, она расположена на четырех крупных островах (Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку). Эволюция Японской культуры имеет много общего с общемировыми процессами культурного развития. Японская цивилизация сформировалась в результате сложных и разновременных этнических контактов. Именно это важное обстоятельство повлияло на особенности мировоззрения японцев, их особенности к творческому восприятию навыков и традиций других народов. Сама жизнь, полная постоянного ожидания стихийных бедствий, как и суровые природные условия, наложили свой отпечаток на формирование художественной культуры японского народа, его эстетических и философских воззрения. В отличие от индийской и китайской культур, японская культура в эпоху Средневековья развивалась с особым динамизмом. В то же время переход от религиозного мировоззрения к светскому был заторможен в силу целого ряда обстоятельств.

Япония- очень древняя страна. Истоки ее искусства восходят к VIII тыс. до н.э. Но наиболее значительным этапом во всех областях художественной жизни явился период феодализма, начавшийся в VI-IXвв. И затянувшийся вплоть до середины XIX в.

Сегодня культура Японии восхищает европейцев своей оригинальностью, уровнем технического развития и устойчивой приверженностью к духовным традициям своего прошлого.

Неповторимое своеобразие культуры Японии, чувство меры, поэтизация явлений и предметов, особая чуткость в отношении к прекрасному - к природе, детям отличает японскую поэзию и живопись.

風雲
墨戲

Красота необходимого.

Исконно японская религия синтоизм утверждала культ предков, что нашло свое отражение в цикле мифов, посвященных богине Солнца Аматэрасу. Велика была и роль буддизма в истории Японии. Вместе с буддизмом в Японию проникают новые веяния в различных областях художественной культуры - особенно в архитектуру и скульптуру. Создаются храмы, пагоды, статуи буддийских божеств. Мир японской культуры чрезвычайно многообразен и оригинален. Он тесно связан с окружающей природой, а она, как правило не спокойна. Япония - страна морей гор и действующих вулканов. Тайфуны, бури, землетрясения разрушают жилые дома, культовые сооружения, смывают посевы. Именно эти обстоятельства издавна научили японцев обходиться немногочисленными и удобными для переноски вещами, приучили к скромности обихода. Отсюда и рациональный подход к решению конструктивных задач в планировании храмовой и жилой архитектуры. Само пространство в японских постройках играло особенно важную роль, как и небольшие сады при каждом доме- они зрительно расширяли это пространство, в котором человек чувствовал свою связь с природой. С его оформлением в средневековой Японии - будь то жилое помещение, храм, дворец- были, таким образом, связаны все виды искусства, помогая созданию особого настроения и созерцанию. Следует отметить, что многие сложившиеся еще в Средневековье традиции художественной культуры сохранялись на долгие столетия. Таким образом, художественный опыт продолжал существовать в повседневной жизни японского народа.

Дворец Кацура. Павильон Сёкинтэй

Эпоха Нара.

Древняя японская столица Хэйдзё кё была сооружена в местности Нара. Отсюда и название самой эпохи культурного развития - эпоха Нара (710-794). В этот период города возводились по рекомендациям жрецов - в долинах, окруженных горами и омываемых реками. Дворец императора Японии - микадо - обычно помещался в северной части города. В плане такой комплекс зданий образовывал замкнутый прямоугольник, внутри которого разбивался пейзажный парк, воспроизводивший в миниатюре картины живой природы.

Японцы обожествляли всю живую природу - водопады, деревья, скалы считались «ками» - населенными невидимыми духами. В Японии священными сооружениями являлись деревянными амбарами, где хранили запасы риса на зимнее время. Их строили из толстых бревен, на столбах, которые берегли их от проникновения воды и от мышей. Близ этих священных сооружений проходили торжества в честь урожая. Позже на основе этих древних традиций народного зодчества стали строить и первые святилища, посвященные главным защитникам посевов.

Сад замка Нидзё

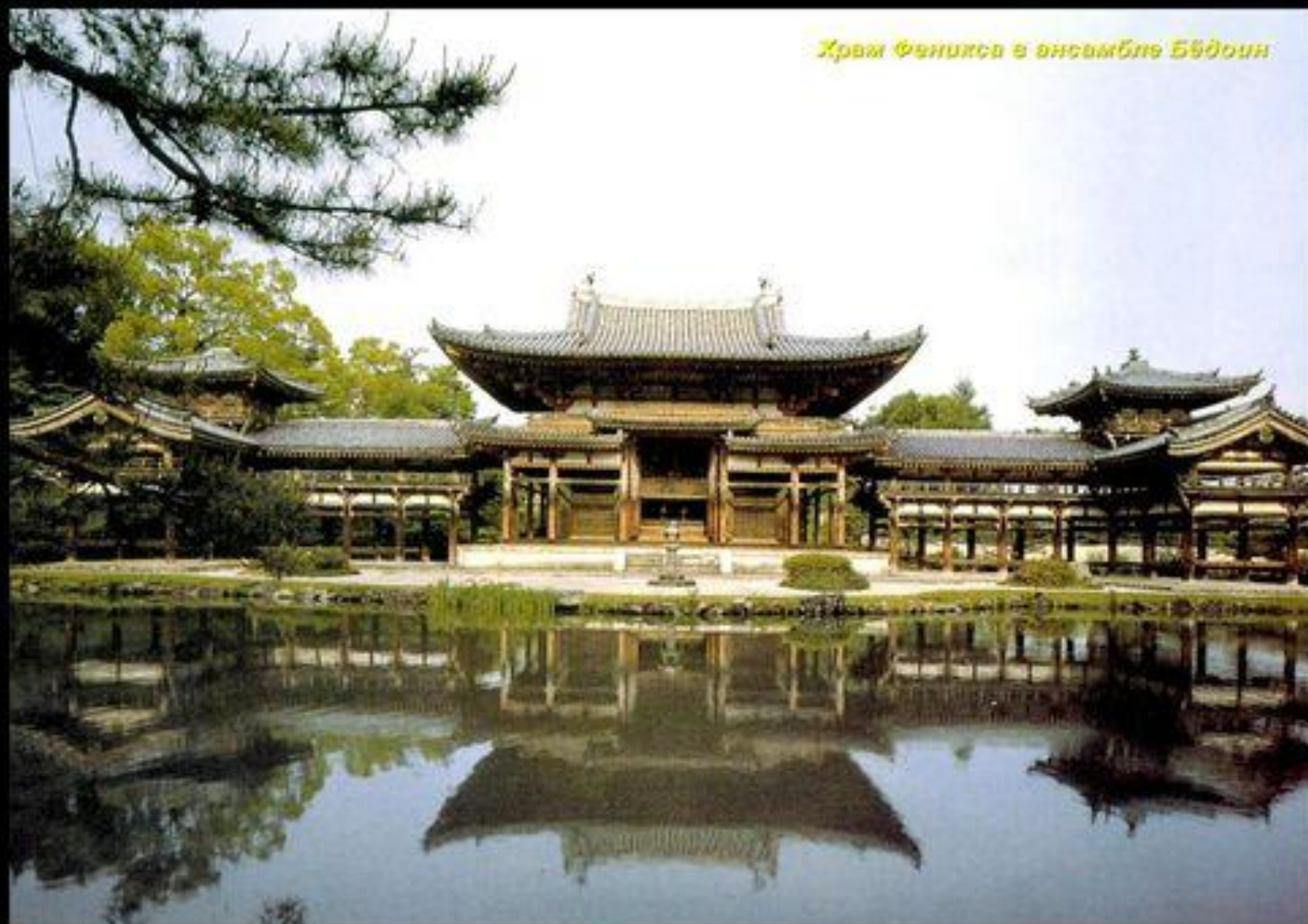
Храмовые комплексы.

Проникновение буддизма в Японию сопровождалось строительством синтоистских храмов и буддийских пагод (от инд. бхагават — священный), поражающих своими размерами и богатством убранства. Начиная с V в. стали строиться буддийские пагоды, принадлежащие к разным сектам. Эти храмы сами по себе становились произведениями зодчества и центрами многих искусств — архитектуры, садово-паркового искусства, скульптуры, живописи, каллиграфии, декоративно-прикладного искусства. В храмах и монастырях человек укрывался от мирской суеты и мог предаваться возвышенным размышлениям и созерцанию. Место храма обычно выбиралось в соответствии со строгими требованиями: оно должно было быть средоточием «благоприятных» сил, защищать город или резиденцию императора от воздействия демонических сил. Пагоды сооружались при непосредственном участии китайских мастеров, однако в отличие от китайских, пагоды Японии были более изящными и стройными, хорошо вписывались в окружающий пейзаж.

Строились в Японии и храмовые комплексы, в которые входили пагоды, колокольни, храм для проповедей, библиотека, зал для медитаций, помещение-жилище монахов и трапезная. Со всех сторон храмовый комплекс традиционно окружался глиняной стеной с величественными воротами с каждой сторон света. Главные здания храмов были украшены настенной живописью, живописными свитками и скульптурными фигурами, изображавшими канонические образы буддийской религии. Не менее выразительными архитектурными сооружениями древней Японии были дворцы, в которых также обнаруживаются черты тесного единения зодчества с природой. Любой памятник японской архитектуры представлял собой не одно изолированное здание, а комплекс зданий, аллей, садов, которые образовывали единый парковый ансамбль. В этот архитектурный ансамбль входили не только здания, но и пруды, скалы, деревья. Такие ансамбли удивляли наблюдателей искусственно созданной естественностью, близостью к природному ландшафту.

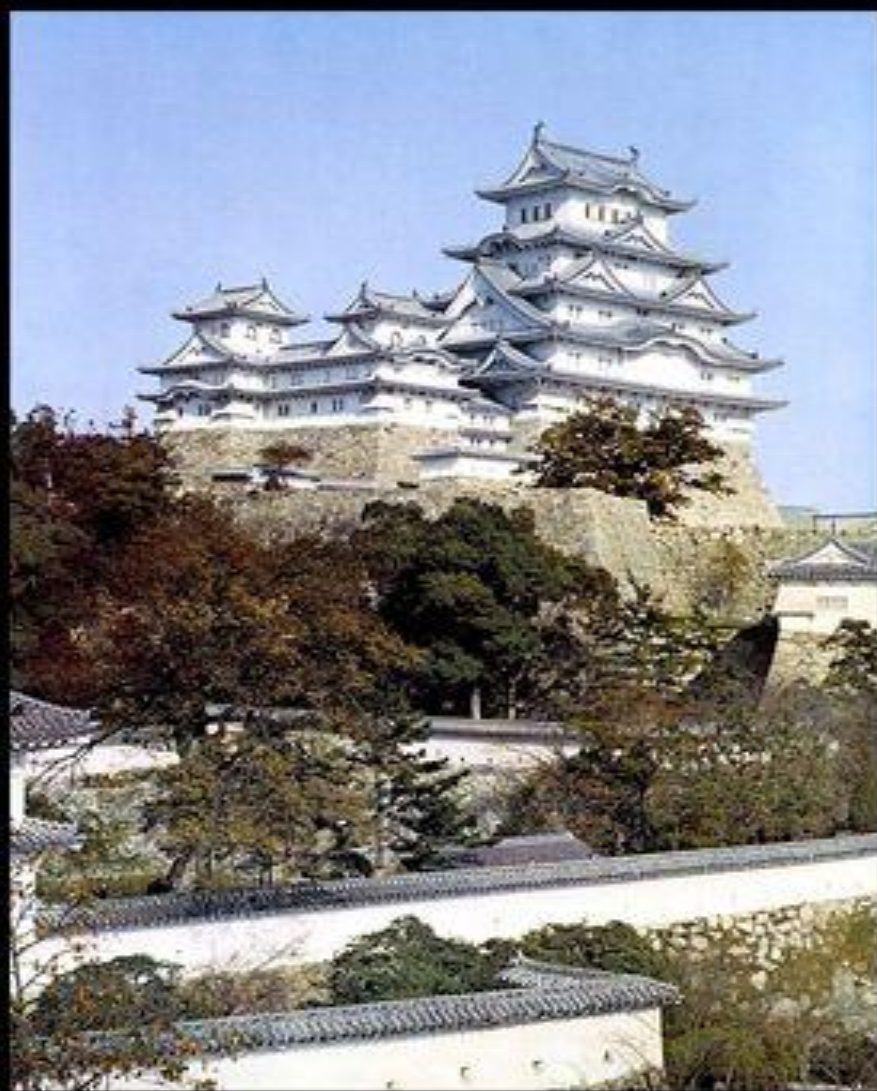
Храм Феникса в ансамбле Бёдоин

Ворота Нандаймон в ансамбле Тодайдзи

Замок Химэдзи

Скульптура

Изобразительное искусство Средневековья обладает своей поэтикой строгости и простотой образов. Скульптура занимала в эту эпоху особенно значительное место: статуи изготавливались для украшения монастырских зданий, а в деревянных храмах были менее монументальные скульптуры буддийских божеств. Жесты их условны, фигуры фронтально обращены к зрителю, словно они демонстрируют глубокое погружение во внутренний мир и отрешены от всего живого.

Статуи создавались из бронзы и позолоченного дерева. Лица статуй, как правило, озарены застывшей улыбкой. Постепенно в японской скульптуре вырабатываются свои художественные навыки и понимание пластической формы.

В скульптуре VIII в. Наряду с образами высших божеств появляются полубоги - защитники и охранители стран света. Их отличает особая экспрессивность поз и жестов. В XIII в. техника изготовления статуй становится сложнее, часто применяется ярко раскрашенная глина. В период Нара появляются и первые скульптурные портретные образы - образы живых людей с индивидуальными характерами. Японская живопись конца VII - начала VIII вв. близка к скульптуре. В ней появляется та же одухотворенность образов, что и в скульптуре, то же стремление к выразительности. Фигуры настенных росписей храма Кондо выполнены тонкой прорисовкой с подсветкой.

Живопись «ямато-э»

Живопись Японии XI-XII вв. «ямато-э» достигла высокого расцвета. Функции живописи были многогранны: в первую очередь художники-живописцы работали над иллюстрациями к художественной прозе — в этот период именно она стала особенно популярной. Иллюстрируя тексты, художники выступали как их полноправные толкователи. В этом виде живописи много тонкой поэтичности, поклонения природе и ее красоте. Широко распространилась лаковая японская живопись. Она украшала ширмы в жилых помещениях, веера и даже мелкие бытовые предметы: приборы для еды, бумагу для писем и т. д. Живописный стиль «ямато-э» утверждал собственно японский стиль в искусстве.

Маски и куклы.

Своего особого развития достигает театральное искусство, представленное в первую очередь классическим театром ноо, где ставились музыкально-танцевальные пьесы с интермедиями. В комедийном и драматическом театре разыгрывались одноактные пьесы, в которых при помощи масок изображали людей, богов, животных, демонов и даже насекомых. Сюжеты носили сатирический характер, высмеивали бытовые неурядицы. В конце XVI в. появляется профессиональный кукольный театр — дзёрури. Здесь кукольные представления сочетались со старинными народными песнями — сказами. И маски, и куклы в японском театре представляют собой многозначный художественный объект, несущий разнообразную информацию. Причем эта информация располагается как бы на разных уровнях восприятия — от самого простого (яркое красочное пятно, сильная эмоция, выраженная при помощи определенного выражения лица) до тончайших оттенков чувства, выраженного лишь намеком. Многие стороны остаются совершенно скрыты для европейцев, не знающих подробностей истории, тонкостей японской эстетики, политических взглядов эпохи. Тем не менее, даже для человека, не знакомого с особенностями японской культуры, любая маска или театральный костюм являются теми произведениями искусства, сам художественный строй которых говорит за себя и производит незабываемое впечатление.

雨洗娟娟淨風吹細細香

亂山陶隱深省書

吳昌碩

Китагава Утамаро: Красавица Ханадзума из дома Хёго-и

Сакаи Хонсю: Ирисы

Искусство икебаны и чайных церемоний.

Искусство икебаны и чайных церемоний Японское стремление увидеть и воспринять гармонию природы в гармонии с человеческим существованием породило особое, свойственное только японской культуре, искусство икебаны (яп. живые цветы) — составления композиций из цветов, в котором нашли отражение многие идеи синтоизма. Цветы имеют особое значение в жизни японцев, они являются частью природы и выражают ее гармонию. Канонические принципы составления букетов имеют символическое значение. В основе принципов икебаны лежат образы Вселенной, разделенной на три уровня: небесный, земной и подземный.

Символика природы и цветов нашла также свое выражение в искусстве чайных церемоний, которое получило широкое распространение в самурайской среде. Считается, что это искусство помогает просветлять разум и постигать тайный смысл скрытых истин. Своими корнями чайная церемония уходит в философию дзен-буддизма. В ней нашли воплощение идеи эстетики одиночества и несуетности, сосредоточенности на любовании прекрасными и печальными явлениями природы: заснеженной равниной, замшелыми пнями, маленьким ручейком. Эта сосредоточенность помогает самураю достичь освобождения от привязанности к круговороту материального мира.

Огата Кэндзан: Корзины с цветами

МЕДИАТЕКА

*Отдел информации и рекламы
библиотечных ресурсов
(ауд. 2502, тел. 40-42-49)*