

Культура Японии. Хокку как основной жанр японской поэзии.

Учитель русского языка и литературы
МОБУ «Гимназия №1» г.Минусинск
Протасов Дмитрий Олегович.

*Как хорошо,
Когда на столе
развернув
Редкостный свиток,
Чтенью предашься душой
И созерцанью картин.*

Татибана Акэми.

Из цикла «Мои маленькие радости»

Сакура

- Сакура – один из видов вишни. Ветка сакуры – символ Японии. Когда она зацветает, все от мала до велика целыми семьями собираются в парках, чтобы полюбоваться бело-розовыми нежными цветами.

Ханами

Цветение сакуры празднуется в течение многих столетий. Этот праздник называется ханами (буквально - "созерцание цветов»). Ханами может быть просто прогулкой по парку, но традиционно японцы устраивают пикники под цветущими деревьями. Популярные вишневые сады во время праздника полны толпами японцев, а за лучшее место для пикника иногда возникает борьба. Японцы празднуют ханами дважды: с коллегами по работе и в кругу семьи.

- **ЯПОНИЯ** (по-японски Ниппон или Нихон) - государство в Восточной Азии, занимающее цепь островов (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сикоку, архипелаг Рюкю и др., всего около 4 тыс.), омываемых Тихим океаном, Японским, Охотским и Восточно-Китайским морями. 372 тыс. кв. км. Япония — конституционная монархия. Глава государства — император.

Культура Японии

Японцы во всём стремятся к лаконизму, к наполнения минимальной формы максимальным содержанием.

Наиболее популярные виды искусства:

- - бонсай;
- - икебана;
- - оригами;
- - литературная миниатюра (хокку, танка);
- - синтетический вид искусства – хайга.

Бонсай

- БОНСАЙ (япон. bonsai, от bon — плоский поднос и sai — выращивать), японское искусство выращивания миниатюрных деревьев, а также сами эти деревья.
- Сосна- самое популярное дерево бонсай - достигает в естественных условиях 20 м в высоту, а в бонсай может быть уменьшена в 30 раз (около 70 см.)
- При правильном уходе бонсай может жить несколько сотен лет, переходя от одного поколения к другому. Один из самых знаменитых бонсай – сосна, которая принадлежала военному правителю Японии 18 в.

Икебана

- Икебана - искусство создавать букеты-повествования, в которых каждый цветок несёт определённую смысловую нагрузку.
- В икебанае большое значение придается красоте линий. Прямые ветки почти не используют, предпочтение отдаётся неправильным, изогнутым формам. Японцы считают, что это делает композицию более динамичной и передаёт определённый эмоциональный настрой.

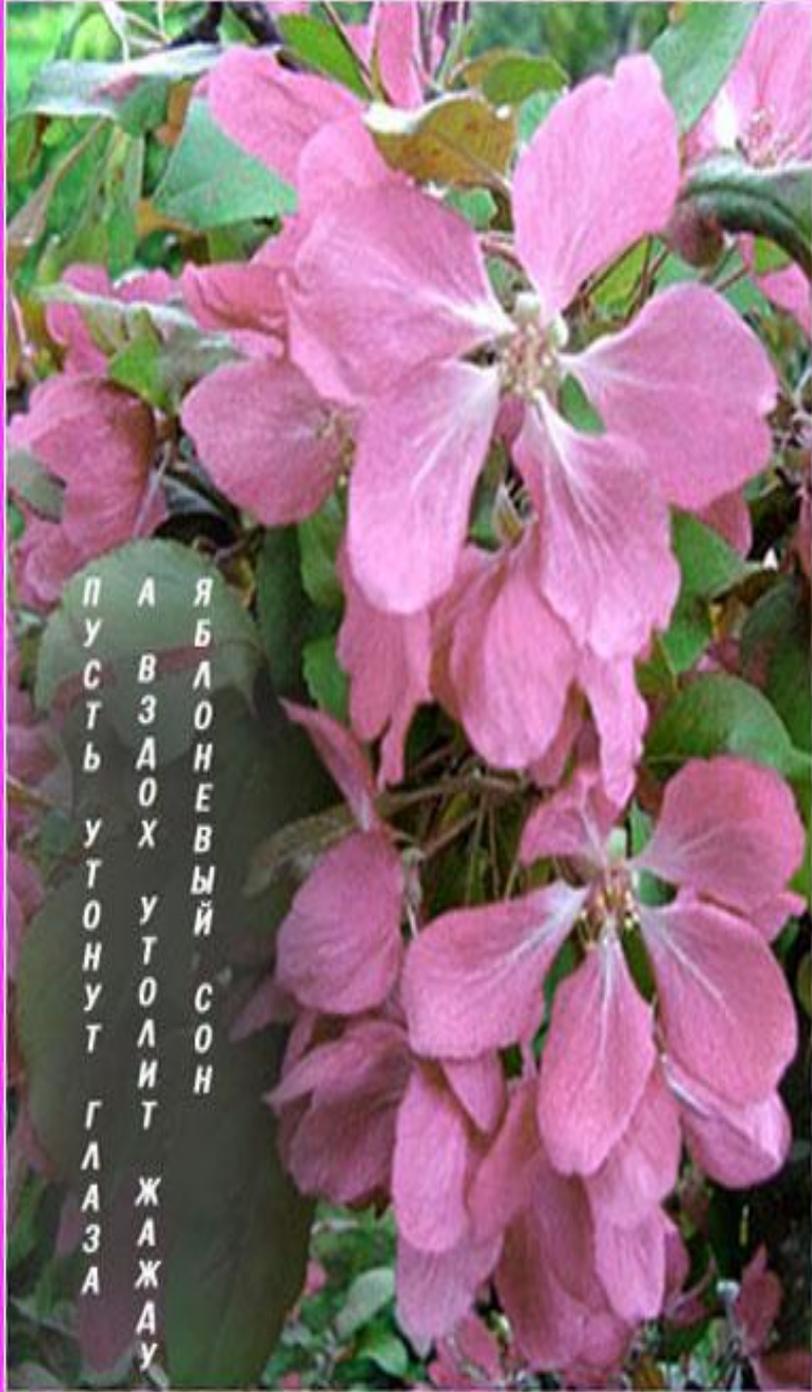
- Каждое растение или цветок в икебанае имеет символическое значение. Например, ива и сосна означают долголетие и выносливость, бамбук - жизнестойкость, цветущая ветка сливы - смелость и энергию, ирис - честь. Сосна и роза символизируют вечную молодость, сосна и сакура - преданность и рыцарство, слива и пион - молодость и процветание, пион и бамбук - процветание и мир.

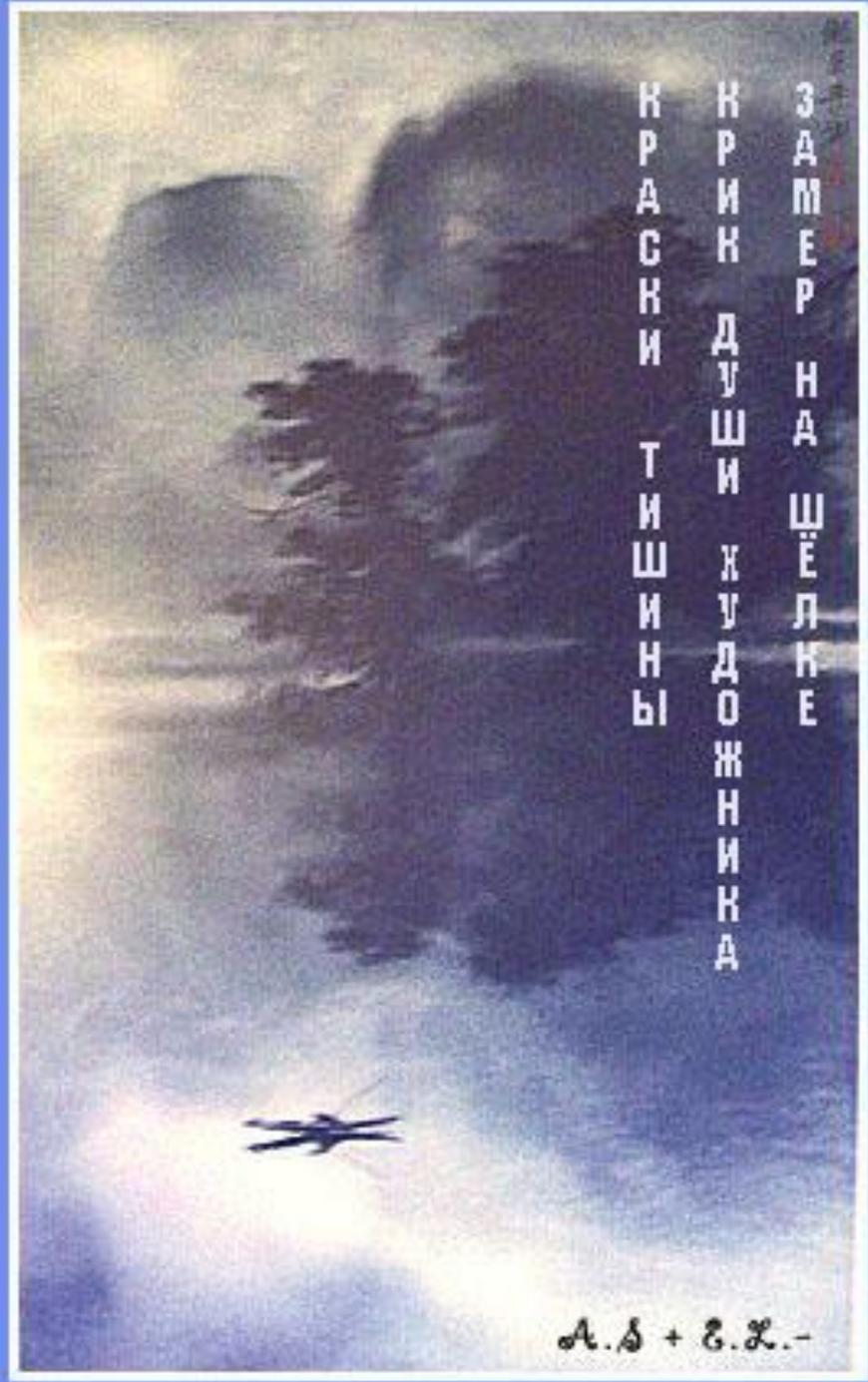
Оригами

Многие увлекаются изготовлением фигурок и даже целых композиций из сложенной определённым образом бумаги – оригами.

Я Б Л О Н Е В Ы Й С О Н
А В З Д О Х У Т О Л И Т Ж А Ж Д У
П У С Т Ь У Т О Н У Т Г Л А З А

З А М Е Р Н А Ш Ё Л К Е
К Р И К Д У Ш И Х У Д О Ж Н И К А
К Р А С К И Т И Ш И Н Ы

А.С + Э.Л. -

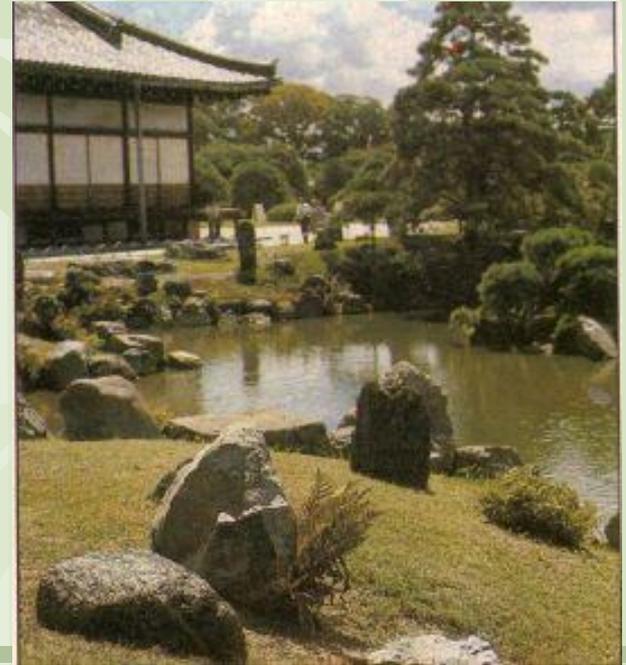
Хайга

- Хайга – особый вид искусства, соединяющий в себе в единое целое поэзию, каллиграфию и живопись или фотографию.

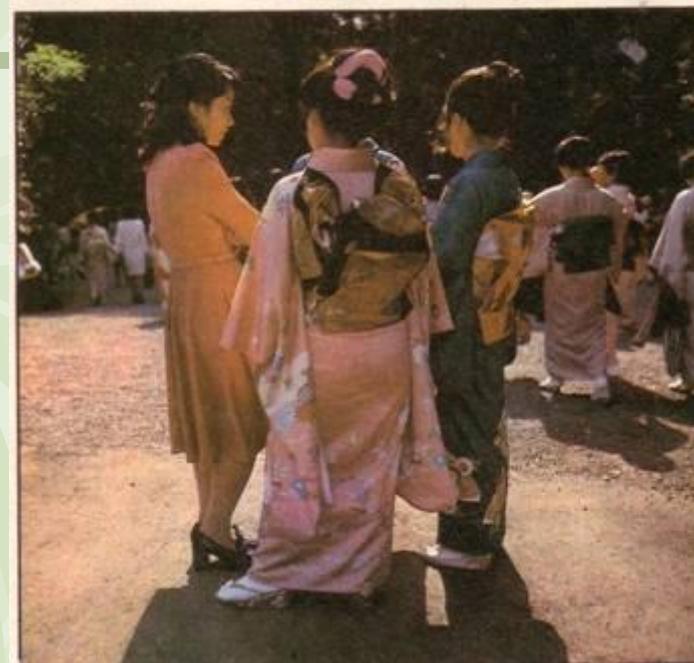
Сад камней

Особый секрет таит в себе расположение камней. С какого места на веранде на них ни смотри, камней всегда будет четырнадцать - последний, пятнадцатый, камень остается "скрытым". Для философа Сад камней - метафора науки: сколько бы человек ни постигал мир и его законы, всегда остается что-то неизвестное

Литература Японии

- Многие из ранней литературы Японии были написаны женщинами, поскольку мужчины писали с помощью китайских иероглифов, в то время как женщинам запрещалось заниматься образованием и изучать иностранные языки, поэтому большинство рукописей были написаны на оригинальном японском языке.
- Более поздние произведения принадлежат в основном перу мужчин.

- **Танка** (короткая песня) - жанр японской поэзии, нерифмованные пятистишия из 31 слога (5+7+5+7+7). Выражает мимолетное настроение, полно недосказанности.

Японские танка

САРУМАРУ-ДАЮ

годы жизни неизвестны

Далеко в горах
По красной листве кленов
Ступает олень.
Я услышал его крик,
Так грустно осень идет.

ОНО-НО КОМАТИ

начало IX века

Пожухли краски
Летних цветов, вот и я
Вглядываюсь в жизнь
Свою и вижу только
Осени долгие дожди.

- **Хокку**, или хайку
(начальные стихи) -
жанр японской
ПОЭЗИИ:
нерифмованное
трехстишие из 17
слогов (5+7+5).

Басё (1644-1694)

Тишина кругом.
Проникают в сердце скал
Голоса цикад.

* * *

Вода так холодна!
Уснуть не может чайка,
Качаясь на волне.

* * *

Жизнь свою обвил
Вкруг висячего моста
Этот дикий плющ.

Иссё (1653-1688)

Видели все на свете
Мои глаза - и вернулись
К вам, белые хризантемы.

Рансэцу (1654-1707)

Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На синих небесах.

Тиё (1703-1775)

На смерть маленького сына

О мой ловец стрекоз!
Куда в неведомую даль
Ты нынче забежал?

Бусон (1716-1783)

Грузный колокол.
А на самом его краю
Дремлет бабочка.

Исса (1768-1827)

О, с какой тоской
Птица из клетки глядит
На полет мотылька!

* * *

В зарослях сорной травы,
Смотрите, какие прекрасные
Бабочки родились!

Анализ содержания

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету.

Мысль всеобщего единства;
любование красотой природы и
соблюдение традиций делает
людей ближе, без разделения на
богатых и бедных, вражда
забывается.

От людских голосов
Пугливо вздрагивают по вечерам
Красавицы-вишни.

В природе гармония и покой. Люди
же криком и суетой нарушают
тишину, идут вразрез с
природой.

«Вишни, вишни цветут!» -
ХОККУ
И об этих старых деревьях
Пели когда-то.

Ничего вечного в жизни нет, всё
меняется, на смену старому идёт
новое. Но и отжившее не
забывается, а хранится в памяти.

В стране моей родной
Цветёт вишневым цветом
И на полях трава.

Красота родины во всем: в любой
травинке, камне, листке. На
родине всё дорого, достойно
любования и любви.

Попробуйте объяснить смысл следующих хокку:

Басё.

**Всюду поют соловьи:
Там – за бамбуковой рощей,
Тут – перед ивой речной.**

Исса.

**Смотри-ка, соловей
Поёт всё ту же песню
И пред лицом господ.**

Что объединяет эти хокку? Почему оба автора выбрали один сюжет? В чём разница между произведениями, какие «оттенки» мысли несёт каждое из них?

Анализ формы хокку

Хокку – это 17-сложное трёхстишие со строгим делением слогов по строчкам: пять в первой, семь во второй, пять в третьей. Но это касается именно **японского** языка. При переводе такая чёткость может исчезнуть.

Оригинал.

Фуруике я 5

Кавакадзу тобикому 7

Миндзу-но ото. 5

Перевод.

Старый пруд. 3

Лягушка прыгает. 6

Всплеск воды. 3

Вывод: Хокку обладает устойчивым метром, однако это не исключает поэтической вольности.

Композиция хокку

Хокку может быть построено одним из двух следующих способов:

1. Сначала идёт **общий план**, обобщенная мысль, а затем – резко выделенная деталь.

2. Начинается миниатюра с **конкретного предмета**, детали, за которой следует некий вывод, обобщение.

Даже на лошадь всадника
Засмотришься – так дорога пустынна.
А утро такое снежное!

(Басё)

Как развивается мысль автора в этой миниатюре?

От частного – к общему.

Любая деталь, в данном случае всадник, бросается в глаза, тешит взор. Почему это происходит?

Пустынная заснеженная дорога слишком однообразна, глазу не за что «зацепиться», и он отмечает малейшее движение.

Как же это, друзья?

Человек глядит на вишни в цвету,

А на поясе длинный меч?

(Мукай Керай)

Какова композиция этого хокку?

На первый план автор ставит проблему, недоумение, эмоцию, а затем «расшифровывает» причину своего удивления: воинственный вид человека не соответствует его занятию – созерцанию цветущей сакуры.

Японцы во всём стремятся к лаконизму, к наполнения минимальной формы максимальным содержанием.

Японская поэзия основана на чередовании определенного количества слогов. Рифмы нет, но большое внимание уделяется звуковой и ритмической организации стихотворения.

Хокку – это особая форма трёхсложной лирической миниатюры без рифмы со строго определённым количеством слогов в строке (5-7-5), отличающаяся выразительностью и лаконизмом.

В основе внутренней логики хокку, а следовательно, и его композиции, может лежать либо **синтез** (от частного к общему), либо **анализ** (от общего к частному). Но главным является именно **движение, развитие мысли, внутренняя динамика.**

...Почти каждый образованный
японец сочинил в жизни несколько
хокку. Конечно, из этого не следует,
что в Японии миллионы поэтов...
часто это только дань обычаю; но
даже машинальные жесты
накладывают на человека свой
отпечаток. ... Автор если и не
возвысился, его (хокку) сочиняя, то,
во всяком случае, не принизил при
этом своего человеческого образа.

Илья Эренбург.

Японские трехстишья

ХОККУ

*Вы пробовали кратко
излагать свои
мысли,
чувства, ощущения?*

Попробуем?

Хокку (хайку)-

жанр японской поэзии,
нерифмованное трехстишие,
восходящее к танка

Форма

Содержание

Особенности

природа, мир,
человек, его чувства

*Форма - 5 слогов
7 слогов
5 слогов*

Особенности

- *простота*

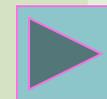
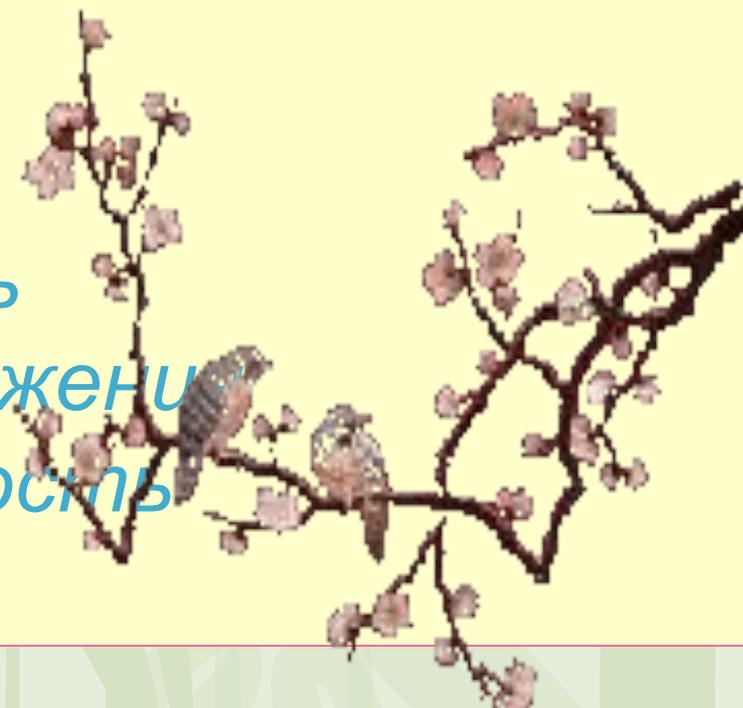
- *лаконизм*

- *поэтичность*

- *свобода изложения*

- *недосказанность*

- *намек*

*Камнем бросьте в меня !
Ветку цветущей вишни
Я обломил.*

Кикак

*Летний день померк.
Лысые вершины вереницей -
Кучевые облака. Керай*

Продолжите строчку :

Белые бабочки снега...

Камнем бросьте в меня...

Всем сердцем я чту...

*Как же это, друзья?
Человек смотрит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч?*

Керай

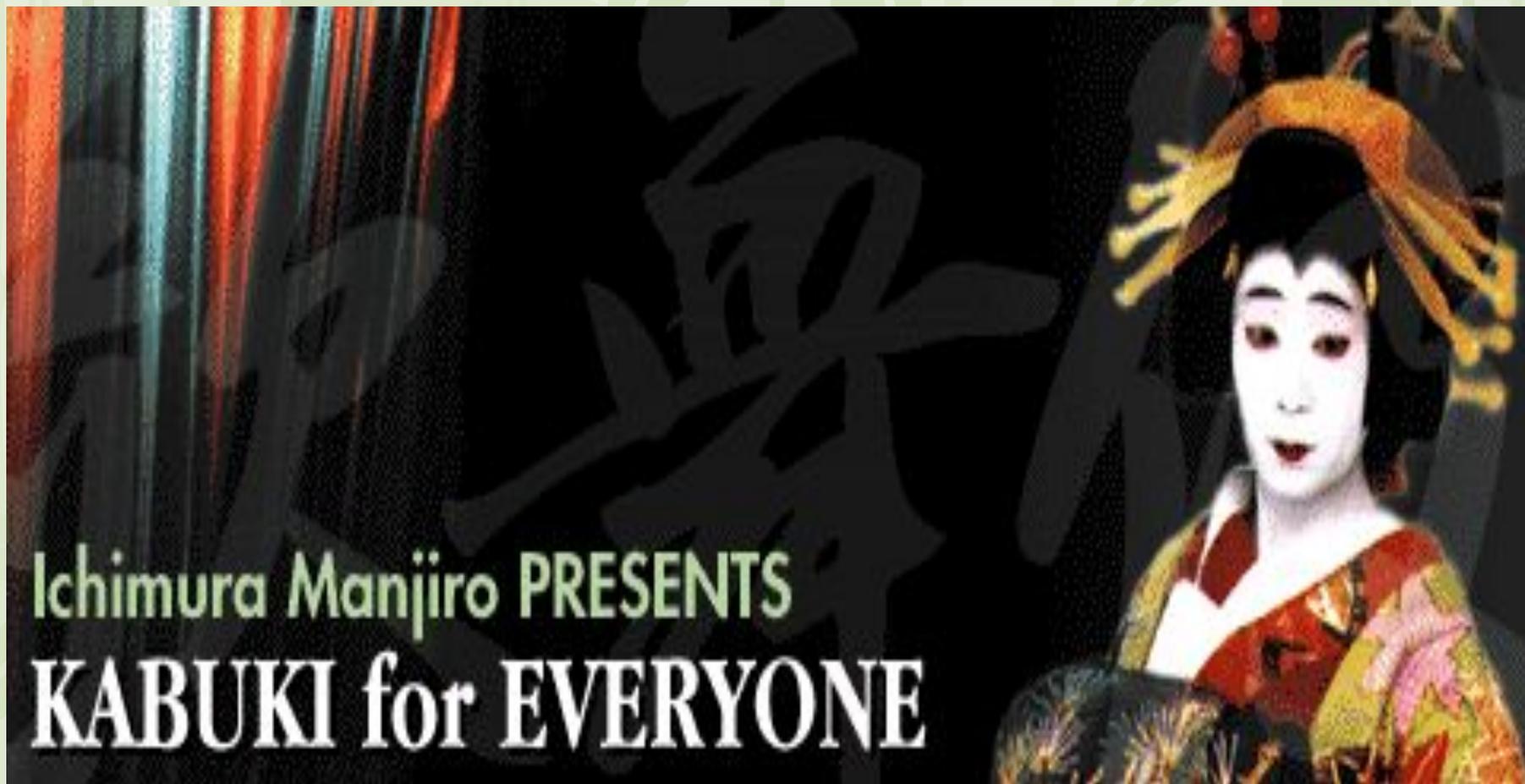
*Не из обычных людей
Тот, которого манит
Дерево без цветов.*

Басе

*За ночь выюнок обвился
Вкруг бадьи моего колодца...
У соседа воды возьму.*

Басе

Япония- страна загадок

Искусство Э-УТА

Среди жанров искусства, связанных с литературой, особое место занимает э-ута. Этот жанр-синтез поэзии и живописи.

Времена года в японской поэзии и живописи

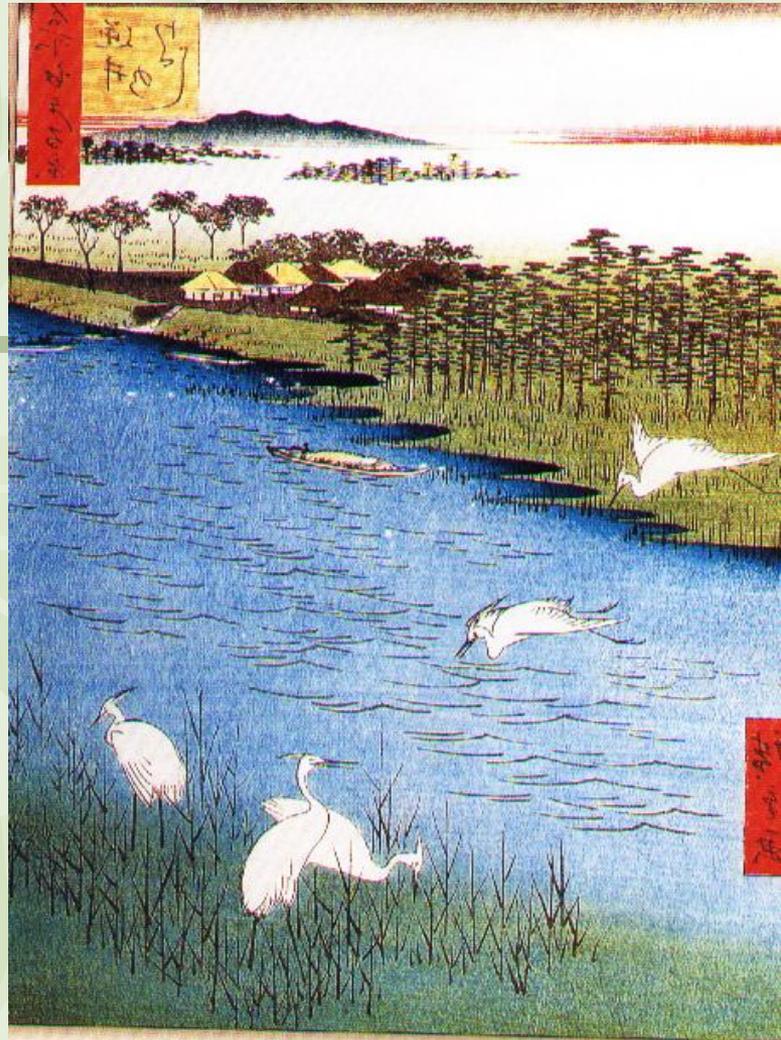
Весна

У сливовых цветов все тот же
аромат-
Как будто их коснулся твой рукав,
Совсем, как та весна...

Уэмон

Лето

*Засверкали на гусенице
Летняя ночь коротка!
Капли рассветной росы.*

Буссон

Осень

*Пустынный сад...
На дне осенней росы
Звенят голоса цикад.*

Зима

©Alexander V. Moskovko 1998

*Тонет в глубоких снегах
Горное наше селенье.
Заметна тропа.*

Кинжмори

