

Символ Японии – цветущая сакура.

Мир — только сон...

А я-то думал — явь,

Я думал — это жизнь, а это снится!

Ки-но Цураюки.

«Как меч, так и хризантема являются частью картины.

Японцы в одно и то же время напористы и сдержаны, воинственны и артистичны; дерзки и вежливы; неподатливы и восприимчивы; послушны и непокорны; преданны и коварны; отважны и робки; консервативны и жадны до нового».

Р.Бенедикт. «Хризантема и меч».

Японская культура является неповторимым самобытным явлением не только в контексте общемировой культуры, но и в ряду других восточных культур. Она непрерывно развивалась, начиная с X - XI веков. С XVII и до середины XIX века Япония была практически закрыта для иностранцев (связи сохранялись только с Нидерландами и Китаем). В период этой изоляции в Японии получило творческое развитие национальное своеобразие.

В японском языке не было термина "искусство". Искусство не понималось как создание чего-то нового, оно понималось как продолжение жизни, т.е. произведение искусства естественно рождается, проявляется, как и все в этой жизни, оно живет, дышит. Произведение искусства – не самоцель, а лишь средство раскрытия истины, достижения единства с миром. Главное – не форма, а дух. Р. Тагор писал, что японцы превратили свою жизнь в искусство, хотя точнее было бы сказать, что японцы

Эстетические принципы японского искусства сформировались под влиянием трех важнейших религиозно-философских доктрин, определивших традиционное мировоззрение обитателей Страны восходящего солнца, — синтоизма, конфуцианства и буддизма.

- Почитание природы как божественного начала вылилось в древнюю национальную религию японцев — синто, «путь богов».

В честь синтоистских божеств строились многочисленные храмы, располагавшиеся, как правило, в лесных чащобах и на горных вершинах. Каждый храм был окружен садиком с маленьким водоемом и замшелыми камнями, а также источником для омовения рук перед молитвой; храм окружали священные ворота-тории, а дорогу к нему украшали многочисленные каменные фонари. Сам храм обычно представлял комплекс небольших деревянных

Конфуцианство, как и буддизм,

пришло в Японию из Китая. Под конфуцианством обычно понимается традиционная древнекитайская религиозно-философская доктрина, возводившая этические принципы в разряд вселенских законов.

Согласно конфуцианским канонам, управляющим принципом вселенной, служит Небо, источник гармонии и порядка. Полномочным представителем Неба на земле является император, от праведности которого зависит благоденствие государства. От подданных требуется почитание императора, строгое выполнение данных Небом законов и ритуалов и соблюдение моральных

повторимости. Движение души, взгляд, игра света и тени, игра красок. Красота японски – не в вещах самих по себе, а в их комбинациях, плетущих узор светотени. Японский художник может рисовать на песке, на воде, на асфальте. Такой рисунок живет недолго, но он вполне удовлетворяет и художника, и зрителя, которые успели увидеть и насладиться изображенным мгновением. *“Некрасивое недопустимо”*, только красивая вещь (не сама по себе, а в сочетании с другими вещами, поставленная в нужном месте в нужное время суток,) может быть истинной. По мнению японцев, в природе нет некрасивого, надо просто научиться разглядеть красоту. Красота – есть добро, она есть во всем и везде, а что красиво – то хорошо. Окакюра Какудзо убеждал иностранцев, не понимавших поведения и ценностей японцев: *“Дайте нам спокойно потягивать наш чай и любоваться бамбуковой рощей в бликах полуденного солнца, прислушиваясь к журчанию родника и шороху соеи, которые чуются нам в бульканье котелка.*

- Традиционная японская эстетика, сочетающая синтоистские, конфуцианские и буддийские идеалы, разработала особые принципы, понимание которых является ключом к японскому искусству. Важнейшими из этих принципов считаются **фурюу** **моно-навазэвэби-сабиюгэн**.
- Понятие **фурюу** означает возвышенный вкус, образованность и развитость ума. Происшло от китайского **фэн-ли** буквально — «хорошее образование и манеры». В Китае этот термин характеризовал качества конфуцианского ученого-чиновника. В Японии же понятие **фурюу** использовалось больше в эстетическом смысле — как принцип возвышенности произведений искусства и утонченности духа их создателей.
- Особенно это относилось к пейзажной живописи, садовому искусству, архитектуре, чайной церемонии и аранжировке цветов.

Архитектура Японии

- Древнейшими архитектурными памятниками Японии являются синтоистские и буддийские культовые сооружения — святилища, храмы, монастыри.

Даже в наше время Япония — одна из самых густо покрытых лесами стран мира. Выбор строительного материала также определялся климатом, 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 нагревается от жары летом, а зимой меньше охлаждается, лучше поглощает влагу и, что существенно, лучше переносит толчки землетрясений, каждодневно случающихся на Японских островах.
- Практически все японские постройки представляют собой комбинации прямоугольных элементов. Окружности появляются только в верхней части конструкций двухъярусных ПАГОД. Таким образом, все здания представляют собой комбинации опорно-балочных структур с осевой симметрией. В конструкции зданий практически не использовались диагонали для придания жесткости, это компенсировалось за счет использования прочной древесины — кипариса, кедра.

■ Скульптура — самый древний вид изобразительного искусства Японии.

- Эпоха неолита, существовавшая за несколько тысячелетий до нашей эры, в японской науке получила наименование периода Дзёмон. В то время, помимо таких необходимых в быту вещей, как посуда из глины или камня, делались своего рода глиняные идолы — догу. Догу, выполненные в своеобразной, гротескной манере, украшались узором «дзёмон» (узор веревки). В настоящее время эти фигурки привлекают внимание скульпторов своеобразием изобразительных средств: упрощенностью, деформацией и условностью, которые характерны для первобытного искусства на всех континентах.

- Период Нара — единственно во всей истории японской скульптуры время, когда скульпторы обращаются к использованию самых разнообразных материалов, среди которых дерево, камень, сухой лак, бронза, глина.

- Буддийские статуи создавались специалистами-скульпторами, работавшими в государственных мастерских. Все эти памятники, являющиеся национальным достоянием, сегодня можно видеть не

Японская живопись и графика очень разнообразна не только по содержанию, но и по формам: это настенные росписи, картины-ширмы, вертикальные и горизонтальные свитки, исполнявшиеся на шелке и бумаге, альбомные листы и всера.

Самые ранние из сохранившихся выдающихся произведений относятся к периоду Хэйан. Характерной особенностью культуры той эпохи, созданной довольно узким кругом аристократического сословия, был культ красоты, стремление найти во всех проявлениях материальной и духовной жизни свойственное им очарование, подчас неуловимое и ускользающее. Живопись того времени, получившая впоследствии название **ямаго-э**, передавала не действие, а состояние души.

10 столетие открывает эпоху так называемого позднего Средневековья, продолжавшегося три с половиной столетия. В это время получили распространение настенные росписи, украшавшие дворцы правителей страны и крупных феодалов.

Гравюра на дереве (ксилография), расцвет которой относится к XVIII-XIX в., стала еще одним видом изобразительного искусства Средневековья.

Гравюру, как и жанровую живопись, называли УКИЕ-Э (картины повседневного мира).

В бытописательной гравюре в качестве основоположников прославились такие выдающиеся художники, как Судзуки Харунобу и Китагава Утамаро.

- Японская народная музыка, развивавшаяся в тесном контакте с драматическим, танцевальным и другими видами искусства, отличается преобладанием вокального исполнения над инструментальным.
- Там, где требуется воссоздать типичную японскую атмосферу, обязательно зазвучат бамбуковая флейта (**сяку-хати**) и трехструнный, похожий на лютию, **сямисен**. Оба этих инструмента своим строгим, скупым звучанием лучше всего передают столь важную для всех видов искусства дзен суть ваби и саби. Насколько эмоционально, будто в экстазе, звучит **сямисен**, можно услышать во время представления в Театре, где виртуоз-музыкант способен извлечь из трех струн всю лирику любви, печаль скорби и отчаяния, гнев ненависти и восторг счастья. Эти музыкальные инструменты вместе с 13-струнной японской цитрой (**кото**) возникли, как и исполняемая на них музыка, в XVI столетии.

ритуалов, на протяжении столетий развивалось в тесном контакте с различными жанрами музыкального и театрального искусства. Японские танцы традиционно разделяются на «май», отличающиеся ритуальной сдержанностью, и «одори» для которых характерны более грубые, приближенные к повседневной реальности, движения.

■ Считается, что направление «май», которое буквально обозначает «вращение», берет свое начало в движениях храмовых прислужниц, которые кружились в ритуальных танцах. Со временем, движения и жесты, которым служительницы храма придавали религиозное значение, были формализованы, и ритуальный танец стал исполняться на сцене жрицами с веерами в руках.

■ «Одори», что буквально означает «прыжок», возникло под влиянием определенных сект «дзёдо» — буддийской секты, широко распространенной в средние века среди простого народа. Секта дзёдо делала основной акцент на повторяющемся пении простых молитв

одори

май

ТОЛЬКО ЯПОНИИ.

- **ИКЕБАНА** — традиционное японское искусство аранжировки цветов. Дословно икебана — это **«цветы, которые живут»**.
- В европейском искусстве составлением букета демонстрируется мастерство человека, создавшего его, тогда как создатели икебаны стремятся выявить в ней не свои пристрастия и вкусы, не свою индивидуальность, а природную сущность представленных в икебанае растений, глубинный смысл их сочетаний и расположения — композиции в целом. Кроме того, европейцы по большей части стремятся к пышности, нарядности, богатству колорита, тогда как японские мастера икебаны стремятся к предельной строгости, даже лаконизму в форме, ограничиваясь порой двумя-тремя веточками и уделяя особое внимание самым простым и скромным растениям.

Сравните

Японский
букет

Европейский
букет

С дзенской практикой медитации связано распространение в Японии чая, завезенного из Китая монахом в 1191г. Сначала чай употреблялся в качестве лекарства, а затем распространялся благодаря созданной дзен-буддистами ритуальной системе чаепития.

Существует предание. Что основатель секты Дзен монах Дарума уснул во время медитации. Проснувшись, он вырвал себе веки, чтобы они не мешали ему следовать к «просветлению», и бросил их на землю. Они превратились в чайный куст. Последователи стали употреблять чай, чтобы не заснуть во время ночных бдений.

Совершенствованием чайной церемонии занимались в Киото.

Чай японцы пили зеленый.

избирательное родство душ.

- Разработана в мельчайших деталях.
- Наливать чай в холодную чашку считалось бестактным, чашку надо было обязательно сполоснуть крутым кипятком, а затем вытереть насухо специальным полотенцем.
- Перед тем, как заваривать чай, его некоторое время подержать в ситечке над струей пара.
- Наливать чай разрешалось лишь правой рукой, обративши свое к гостю.
- Наливать чашку дополна не следовало. Сахар гости должен был положить себе сам, ибо это считалось делом вкуса.

Любителям искусства хорошо знакомы НЭЦКЭ - небольшие разные фигурки из кости или дерева работы японских и китайских мастеров. Станный, непонятный мир таится за миниатюрными изображениями божеств, благожизнательных символов, людей, животных, птиц, рыб. произведения В скульптуре высотой в три-четыре сантиметра не пропущено ни одной детали. Все передано точно и выразительно, с неподражаемой живостью, непосредственностью в трактовке натуры, часто с юмором и фантазией. Назначение нэцкэ выявляется уже в самом названии. Слово "нэцкэ" - "не-цукэ" пишется двумя иероглифами: первый означает "корень", второй - "прикреплять". Нэцкэ - это брелок или противовес, с помощью которого на оби (поясе) носят кيسет с табаком, связку ключей или инро (коробочку для лекарств и парфюмерии). Необходимость такого приспособления вызвана отсутствием карманов в японском традиционном костюме.

Такая экзотическая женская
одежда служит образцом
непривычной для нас и
совершенно неуловимой красоты.

Переводится же это простое для
европейцев слово так же просто-
«одежда».

Большое значение придавалось
поясу.

Fairy

Castle

говорят его традиции.
Японцы - вежливые и
сдержанные люди. Правила
этикета для них очень важны,
как и для других народов
мира. Японцы не
рассчитывают на то, что все
будут соблюдать их обычаи,
однако, если вы постараетесь
следовать японской манере
поведения, вам будут очень
благодарны.

Запад, и они никогда не сойдутся".

интерьер

Однако, как мы видим на примере Японии, Восток и Запад сошлись. Можно сказать, что в Японии проявляется евразийство.

Евразия - это особый мир, который сохраняет неповторимость национальной культуры и в то же время способный усваивать достижения других культур. Активное заимствование чужого не лишило Японию ее оригинальности.

Вывод.

В любом виде искусства традиционной Японии обнаруживаются следующие черты:

- склонность к недосказанности, незавершенности, что символизирует продолжение жизни;
- знак и символ : все закодировано, все надо расшифровывать;
- не прямое, иносказательное воспроизведение реальности через "троп", т.е. метафору, сравнение, гиперболу. Слово часто употреблялось как сокрытие истинного смысла, в переносном значении;
- мир в своей изменчивости вмещает в себя все, ничего не отвергая и не исключая, все имеет право на существование;
- созерцание, интуиция;
- не изучение Мира, а его переживание;
- невозможность взглянуть на Природу со стороны, слитность с ней.

Спасибо за внимание!