

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 сёгунатов, отсчет которому пошел после битвы при Данноура, т.е. с конца

XII в.

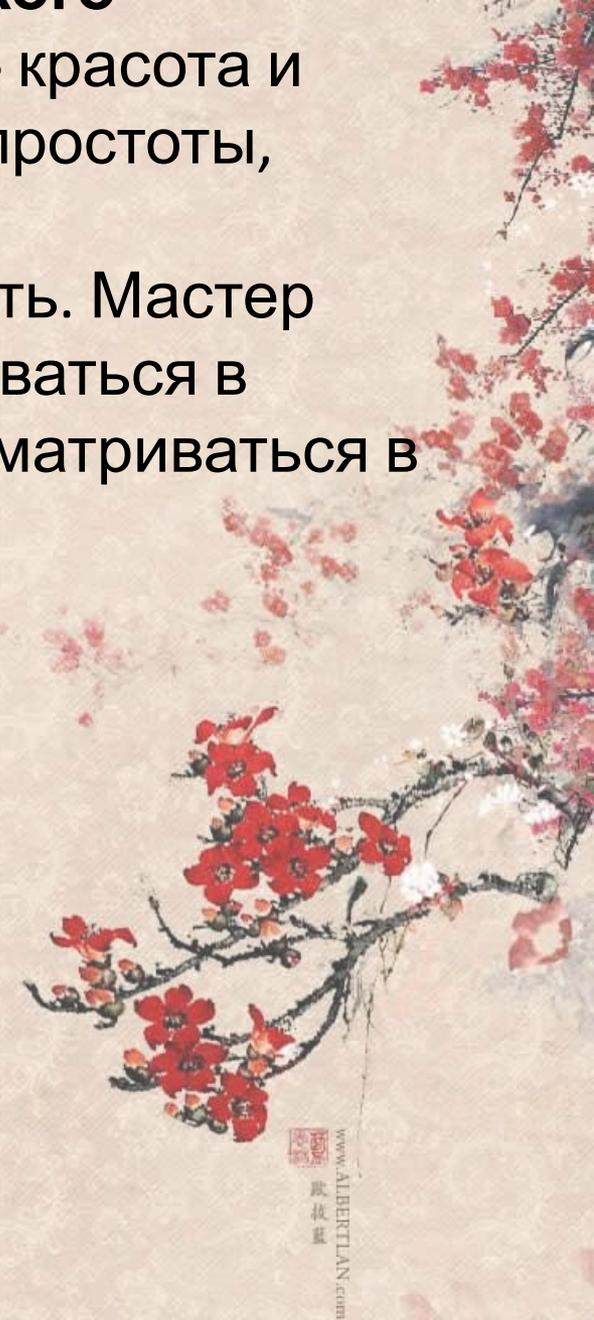


И в тот, и в другой периоды традиционным главой общества оставался император. Он считался фигурой особой, священной.

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**.



искусства: ваби - протсота, саби - красота и естественность, сибуй - красота простоты, минимальная обработка материала, югэн - недоговоренность. Мастер предлагает внимательно вслушиваться в недоговоренное, более пристально всматриваться в недосказанное.



**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 заиндевевшим от мороза тростником. «Саби» ассоциируется также со старостью, смирением и покоем;

**югэн** - эстетический идеал японского искусства, означающий таинственную, «потустороннюю» красоту, наполненную элегантною 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 строительство 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”.



*Своё 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!



Rubinary © 2011

Photograph by Akisuke Shibata. Copyright Rokuon-ji.

**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.



© Alexander V. Moskovko 1998





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.



## 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.

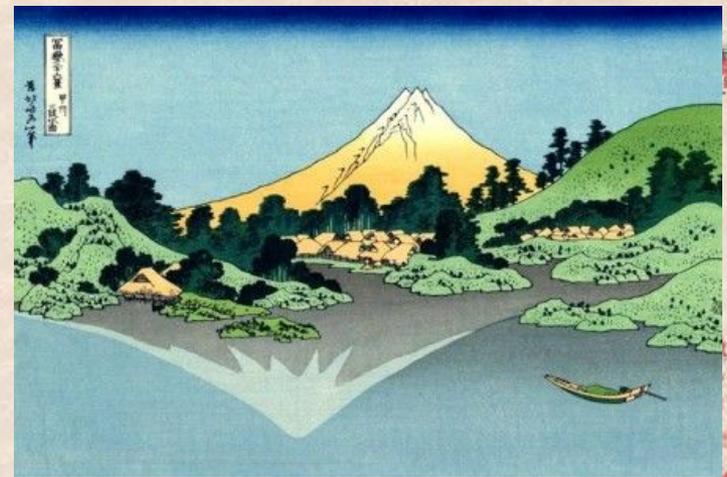


**Кацусика  
Хокусая.  
Гейша с веером.**

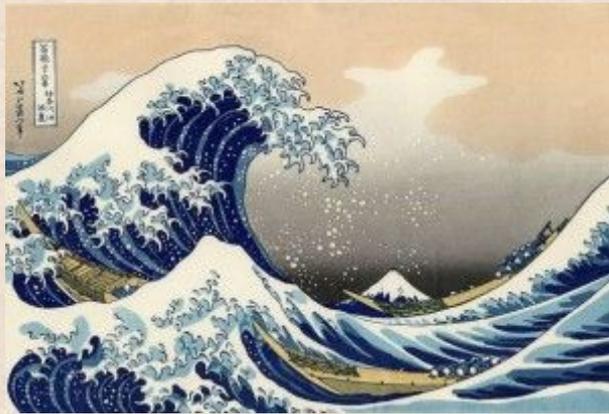
**Фукэй-га** (府警画) — изображение пейзажей. Часто выпускались целые серии сюжетов, которые были объединены одним мотивом. Например, «Тридцать шесть видов Фудзи», «Виды Киото» и др. (Кацусика Хокусай).



**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  
Радужой изогнулся  
Пестреет одежду  
Рзноцветье.  
И как он  
Только в воду не  
рухнет?...**

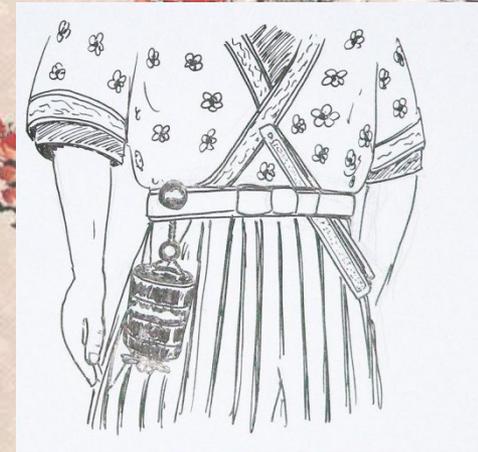
**«Вид с утра»  
Андо Хиросигэ**



## Скульптура Нэцкэ

**Нэцкэ** - миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, небольшой резной брелок. 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 *кисетов* или *маленьких плетёных корзинок*, но наиболее популярными были *ящички (инро)*, которые закрывались с помощью бусины, скользящей по шнуру (одзимэ). Инро крепились к поясу кимоно (оби) с помощью шнура.

Его связывали в кольцо, складывали пополам и пропускали через пояс. К одному из концов получившейся петли крепили 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 нэцкуси (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.**

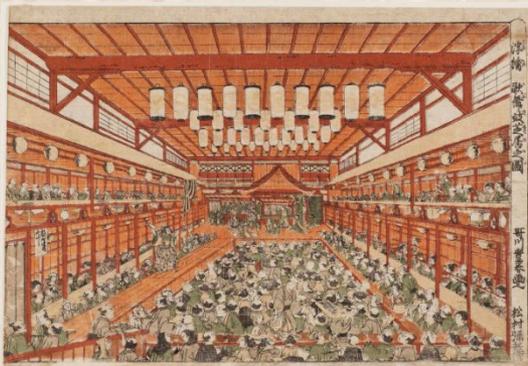


**Дзюродзин, один  
из семи богов  
удачи**

# 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.

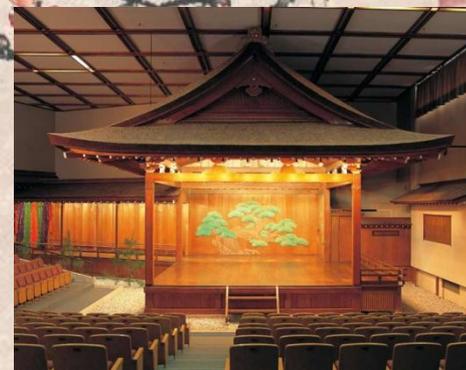
В конце **VIII века** в Японию из Китая прибыли исполнители, которые показывали своё мастерство при стечении народа на открытом пространстве. Представление включало в себя различные элементы: цирковые номера (жонглирование, игра в мяч, демонстрация акробатической ловкости); показ фокусов и чудес; исполнение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



**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 готовностью 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](mailto:o.v.volkova@rzn-school13.ru)

**Будьте здоровы и счастливы!**