

Художественная культура Древней и Средневековой Японии

Японская культура является неповторимым самобытным явлением не только в контексте общемировой культуры, но и в ряду других восточных культур. Она непрерывно развивалась, начиная с 10 - 11 веков. С 17 и до середины 19 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. И когда по прошествии нескольких веков перед миром наконец открылась богатейшая традиционная культура Японии, она оказала сильное влияние на последующее развитие европейской живописи, театра и литературы.

Японская цивилизация сформировалась в результате сложных и разновременных этнических контактов. Японская культура в отличие от индийской и китайской на рубеже средних веков только рождалась, поэтому ей был присущ повышенный динамизм и особенная чуткость к восприятию чужеземных влияний.

В японской мифологии родоначальниками всего существующего считались божественные супруги: *Идзанаги и Идзанами*.

От них произошла триада великих богов:

Аматэрасу — богиня Солнца,

Цукиёми — богиня Луны

Сусаноо — бог бури и ветра.

По представлениям древних японцев, божества не имели человекоподобного или же звероподобного облика, но воплощались в самой природе — в Солнце, Луне, горах и скалах, реках и водопадах, деревьях и травах, которые почитались как *дүхи-ками* («*ками*» в переводе с японского означает «божественный ветер»).

Такое обожествление природы лежит в основе национальной японской религии, которая называется синтоизмом (от японского «*синто*» — «путь богов»).

Как повествует «Кодзики», древнейший памятник японского языка и литературы, богиня солнца Аматэрасу дала своему внуку принцу Ниниги, обожествленному предку японцев, священное зеркало Ята и сказала: «Смотри на это зеркало так, как ты смотришь на меня». Она дала ему это зеркало вместе со священным мечом Муракумо и священным яшмовым ожерельем Ясакани. Эти три символа японского народа, японской культуры, японской государственности передавались с незапамятных времен от поколения к поколению как священная эстафета доблести, знания, искусства.

В истории японской культуры и искусства можно выделить три глубинных, доныне живущих течения, три измерения японской духовности, взаимопроникающих и обогащающих друг друга:

синто («путь небесных божеств») — народная языческая религия японцев;

дзэн — наиболее влиятельное в Японии течение буддизма (дзэн — это одновременно доктрина и стиль жизни, аналогично средневековому христианству, мусульманству);

бусидо («путь воина») — эстетика самурайства, искусство меча и смерти.

Яшма — древнейший символ идей синто, в основе которого лежит культ предков.

Зеркало — символ чистоты, бесстрастия и самоуглубления, как нельзя лучше выражает идеи дзэн.

Меч («душа самурая», как гласит древняя японская пословица) — символ бусидо.

Названные три течения в японской культуре и искусстве не могут быть, конечно, вычленены в чистом виде. Вместе с тем они в известной мере определяют последовательность развития японской культуры.

Ранее всего, уже в 3—7 веках, сформировался идейно-художественный комплекс, связанный с синто. Он был доминирующим в эпоху складывания государства Ямато, сохранил свои позиции в период первого проникновения буддизма и наконец практически слился с ним (8 в.). Эти ранние века проходят как бы под знаком **яимы**. Затем, уходя своими корнями в воинственную эпоху Ямато, вызревая постепенно, выступают на рубеже 12—13 веков как сложившаяся идейно-художественная система этика и эстетика **бусидо**: культура под знаком меча. С XIII века она продолжает свое развитие в тесном взаимодействии и взаимопроникновении с буддийским махаянистским учением **дзэн**. Переплетаясь как в идеологических, так и в чисто художественных проявлениях, дзэн и бусидо определяли японскую национальную культуру практически до нашего, 21 столетия.

Древнейшие памятники искусства Японии относятся к периоду неолита (VIII в. — середина I тыс. до н.э.): керамическая посуда с пышным наlepным декором, стилизованные фигурки идолов, антропоморфные маски. В конце неолита — начале раннего железного века (V в. до н.э.—IV в. н.э.) наряду с землянками и хижинами возводились из бревен зернохранилища — прямоугольные в плане, лишенные окон, с двускатной крышей, приподнятые столбами над землей. В первые века нашей эры, с утверждением синтоистской религии, по типу зернохранилищ были возведены на обширных, засыпанных галькой территориях, обнесенных оградами, главные святилища Японии в Исэ и Идзумо (550). Простотой и ясностью своих конструкций они заложили основу традиции японского зодчества. Бытовая керамика обрела ясность форм и строгость геометрического узора, распространились ритуальные бронзовые мечи, зеркала, колокола. В IV—VI вв., с образованием государства Ямато (в центре острова Хонсю), сооружались грандиозные курганы правителей. Расположенные на их поверхности глиняные фигурки магического назначения («ханива») — воинов, жрецов, придворных дам, животных и т. п. — отличаются живой непосредственностью мимики и жестов.

Период Средневековья, длившийся свыше тысячи лет (VI—XIX вв.), был наиболее плодотворным для японского искусства.

Значительным событием в развитии японской культуры стало знакомство с буддийской верой в конце V века. Наряду с письменностью и утонченной континентальной культурой, принесенной буддийскими монахами, новая религия положила начало контактам Японии с остальным азиатским миром.

С распространением буддизма началось интенсивное возведение буддийских монастырей, восходящих к корейским и китайским образцам. Наибольшую известность приобрел Хорюдзи (конец VI — начало VII вв.) — небольшой храмовый комплекс, расположенный за пределами города Нара, место сосредоточения важнейших памятников японского буддизма, равно как и старейших в мире деревянных построек. Храмовый ансамбль включал: многоярусную пагоду, главный храм — кондо (Золотой Зал) зал для проповедей, хранилище буддийских сутр, жилища монахов и другие постройки. Храмовые сооружения располагались на прямоугольной площади, окруженной двумя рядами стен с воротами. Здания возводились на основе стоечно-балочной каркасной конструкции. Окрашенные красным лаком колонны и кронштейны поддерживали массивную черепичную, изогнутую по краям одно- или двухъярусную крышу. «Чудо красоты» ансамбля Хорюдзи заключается в удивительном равновесии и гармонии двух разных по форме зданий — храма с его легкими, как бы парящими крышами и устремленной вверх пагоды, завершающейся шпилем с девятью кольцами — символом буддийских небесных сфер.

Другой значимый феномен японской скульптуры этого периода — фигуры медитирующих или молящихся монахов, с проникновенным и подчеркнутым реализмом передающие не только их физические особенности, но также духовный экстаз и молитвенную сосредоточенность.

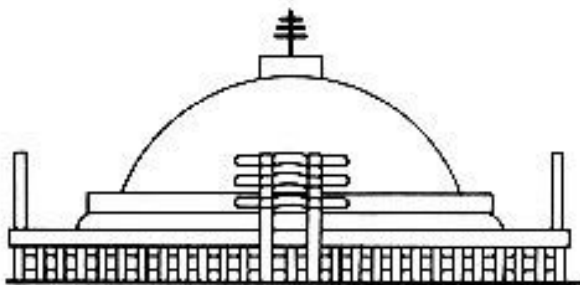
Главным событием в архитектуре XII—XIII вв. стало восстановление сооружений в старой столице Хэйдзё (совр. Нара), разрушенных и сожженных во время междоусобных войн. Так, в 1199 г. были заново возведены Великие Южные ворота ансамбля Тодайдзи и восстановлен Дайбуцудэн (Зал Большого Будды).

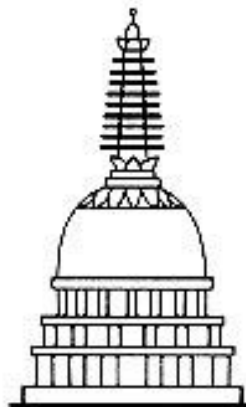
Храм Тодайдзи

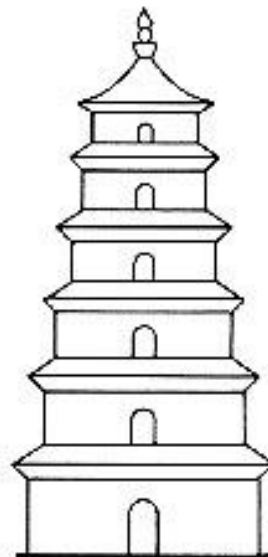

Ранняя индийская ступа. III в. до н. э.

Поздняя индийская ступа. II в. н. э.

Китайская пагода
V - VII вв.

Японская пагода. VII в.

Развитие буддистской архитектуры

Чайная церемония (тядо),
философские «сады камней», краткие
и емкие трехстишия-размышления
(хокку) — все культивируется под
знаком самоуглубления и прозрения,
под знаком зеркала.

Так совершается
«запрограммированная» в древнем
мифе о трех сокровищах тысячелетняя
эстафета японской культуры
японского искусства.

Икэбана — традиционное японское искусство аранжировки цветов. Дословно икэбана — это «цветы, которые живут».

В европейском искусстве составлением букета демонстрируется мастерство человека, создавшего его, тогда как создатели икэбаны стремятся выявить в ней не свои пристрастия и вкусы, не свою индивидуальность, а природную сущность представленных в икэбане 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 икэбаны стремятся к предельной строгости, даже лаконизму в форме, ограничиваясь порой двумя-тремя веточками и уделяя особое внимание самым простым и скромным растениям.

Этот вид искусства, зародившийся в Индии и проникший в Японию вместе с буддизмом из Китая, получил широкое распространение в этой стране и стал играть значительную роль в культурной жизни ее общества

Именно в Японии икэбана, выйдя за рамки ритуального обряда подношения символически значимых цветов Будде, а также почитаемым предкам, стала особым видом искусства, широко внедрившимся в самые различные сферы общественной жизни.

Простота как знак оригинальности и единичное как знак целого — вот кредо истинных художников икэбаны. Их творения в этом смысле напоминают японские стихи хайку: их отличают те же краткость, глубина и совершенство.

Искусство икэбаны в современной Японии является одним из самых популярных, оно осознается как символ национального своеобразия и как воплощение высокого художественного вкуса, признанного во всем мире.

Нэцкэ - небольшие разные фигурки из кости или дерева работы японских и китайских мастеров. Станный, непонятный мир таится за миниатюрными изображениями божеств, благожелательных символов, людей, животных, птиц, рыб. На первых порах эти произведения очаровывают только виртуозностью исполнения. 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. С художественной точки зрения нэцкэ - это искусство, которое на базе всего предшествующего развития японской культуры выработало своеобразный пластический язык.

С точки зрения истории культуры сюжеты нэцкэ выступают как неисчерпаемый источник для изучения нравов, обычаев, религиозных и моральных представлений - словом, жизни Японии XVII - XIX веков. Являясь по своему назначению утилитарными, бытовыми предметами, нэцкэ со временем превратились в подлинное искусство.

Назначение нэцкэ выявляется уже в самом названии. Слово "нэцкэ" - "не-цуке" пишется двумя иероглифами: первый означает "корень", второй - "прикреплять". Нэцкэ - это брелок или противовес, с помощью которого на оби (поясе) носят кисет с табаком, связку ключей или инро (коробочку для лекарств и парфюмерии). Необходимость такого приспособления вызвана отсутствием карманов в японском традиционном костюме.

