

Искусство Страны восходящего солнца (Япония)

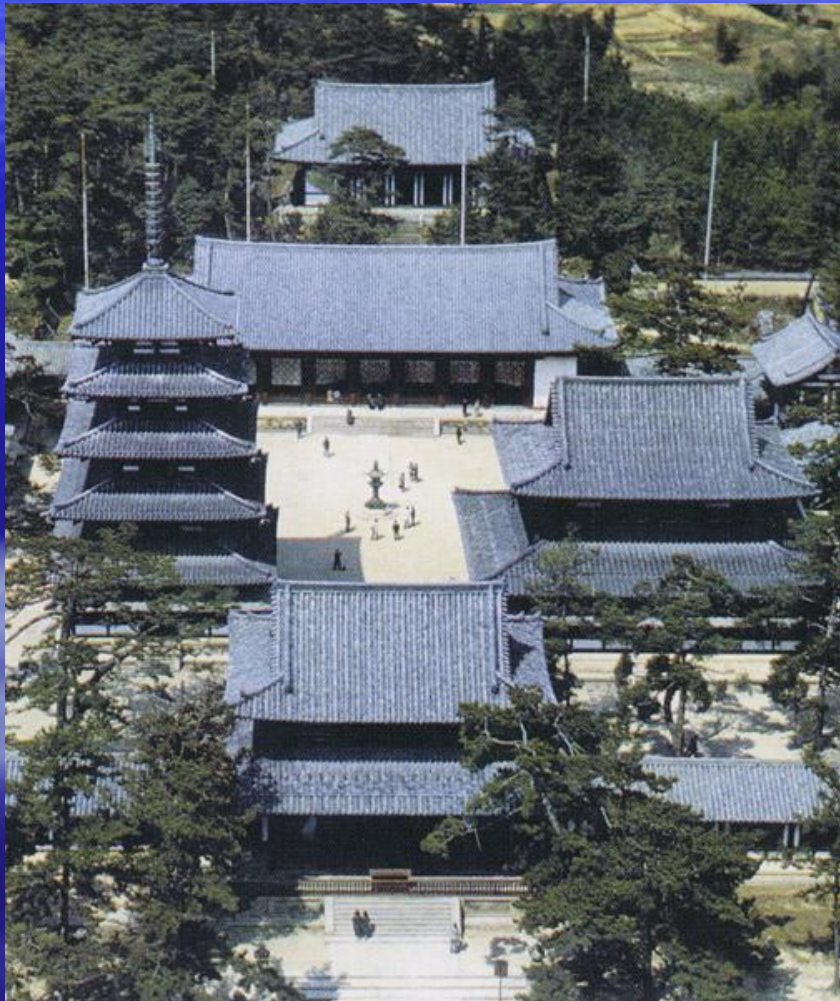
У японских мастеров всегда были свои представления о красоте, отличные от ее понимания другими народами. Путь японского искусства – это путь постижения красоты через незаметное и первозданное. Вот каким видится ее «изначальный образ» пэту Догену. (1200-1253):

Цветы – весной,
Кукушки – летом.
Осенью – луна,
Чистый и холодный снег –
Зимой.
Что останется после меня?
Цветы – весной,
Кукушка - в горах,
Осенью листья клена.

Как просто и безыскусно все сказанное! Привычные образы, обыкновенные слова. Но именно в этой простоте и обычности заключена неповторимость японского искусства.

Другим принципом японского искусства является сохранение первозданной красоты самого предмета, еще не подвергнутого художественной обработке. Мастер предлагает внимательно вслушиваться в недоговоренное, более пристально всматриваться в недорисованное.

Шедевры японской архитектуры

- На протяжении веков дворцы и храмы в Японии возводились в китайском стиле, однако национальное зодчество Японии имеет характерный облик. Одним из древнейших архитектурных сооружений Японии является буддийский монастырь Хорюдзи в городе Нара – первой столице японского государства. Дворцовый комплекс, созданный в лучших традициях китайской архитектуры, представляет собой уникальное явление.
- *Монастырь Хорюдзи. 607 г. Нара.*

Монастырь Хорюдзи. 607 г. Нара.

*Монастырь
Хорюдзи. 607 г.
Нара.
Золотой зал и
пагода.*

Особенно примечательны Золотой зал и пагода, составляющие основу монастыря. Золотой зал в плане представляет собой прямоугольное двухэтажное здание, стоящее на каменном основании и поддерживаемое 26 колоннами. Две массивные загнутые черепичные крыши серо-голубого цвета подчеркивают торжественный характер сооружения.

- Подлинным шедевром японского зодчества стал Золотой павильон в Киото – классический образец изысканной японской архитектуры. Таким необычным названием павильон обязан трехъярусной кровле со слегка поднятыми краями, некогда крытой пластинами листового золота. Зодчие тщательно продумали планировку и месторасположение здания. Оно высится на берегу небольшого озера на легких столбах-колоннах, отражаясь в воде всем богатством изогнутых линий, резных стен и узорчатых карнизов.

Золотой павильон. 16 в. Киото.

*Золотой
павильон. 16 в.
Киото.*

- **Фон**ом для него служит пышная вечнозеленая растительность. Стены храма окрашены в золотистый цвет, так что в лучах ослепительного солнца, отраженной в зеркальной глади озера, он представляет собой необычайно красивое зрелище.

В период междусобных войн и борьбы за объединение страны стали возводиться оборонительные сооружения. Уже не храмы и монастыри играют ведущую роль в архитектуре, а небывалые по величине и парадности замки, окруженные несколькими кольцами мощных оборонительных стен, и победоносно возносящиеся к небу дозорные башни.

Одним из самых живописных замков того времени является замок Химэдзи близ города Кобе. Белоснежные башни и стены замка, поднимающиеся над мощной каменной кладкой, дали ему другое название – Замок Белой цапли.

**Замок Химэдзи. 1601 – 1609 гг.
Кобе**

Замок Химэдзи. 1601 – 1609 гг. Кобе

Замок Химэдзи. 1601 – 1609 гг. Кобе.

Замок Химэдзи – огромный и сложный комплекс архитектурных сооружений с множеством лабиринтов, тайных переходов и построек внутри стен.

Замок Химэдзи. 1601 – 1609 гг. Кобе

Более десяти ворот разнообразной конструкции надо было пройти, чтобы попасть к центральной башне – главной цитадели замка.

- *Лестница замка Химэдзи. 1601-1609 гг. Кобе.*

Башня замка Химэдзи.

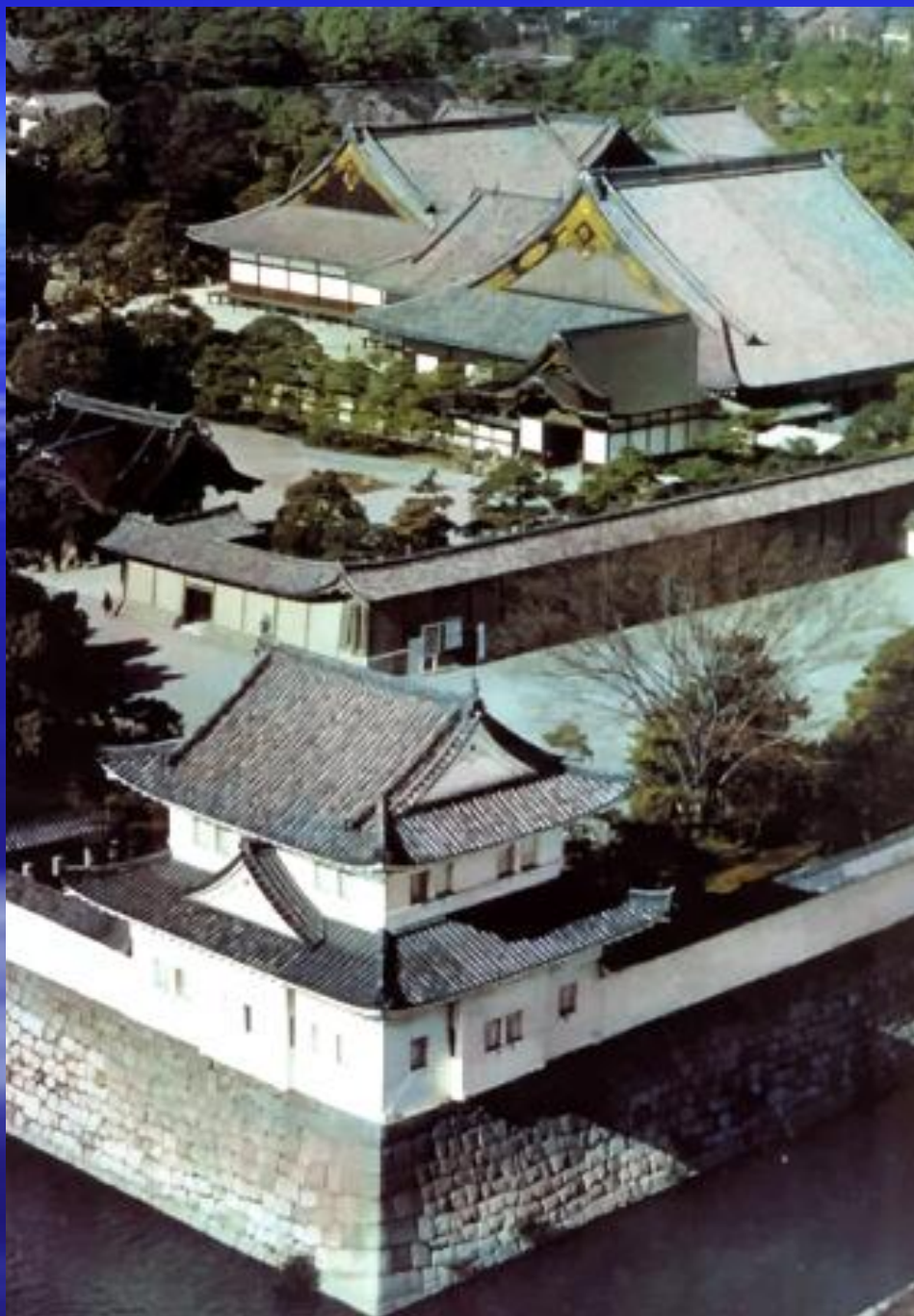
Замок Химэдзи. Реконструкция.

Замок Нидзе. 17 в.

Замок Нидзе. 17 в. Павильон.

Замок Нидзе. 17 в.

Садово–парковое искусство Японии

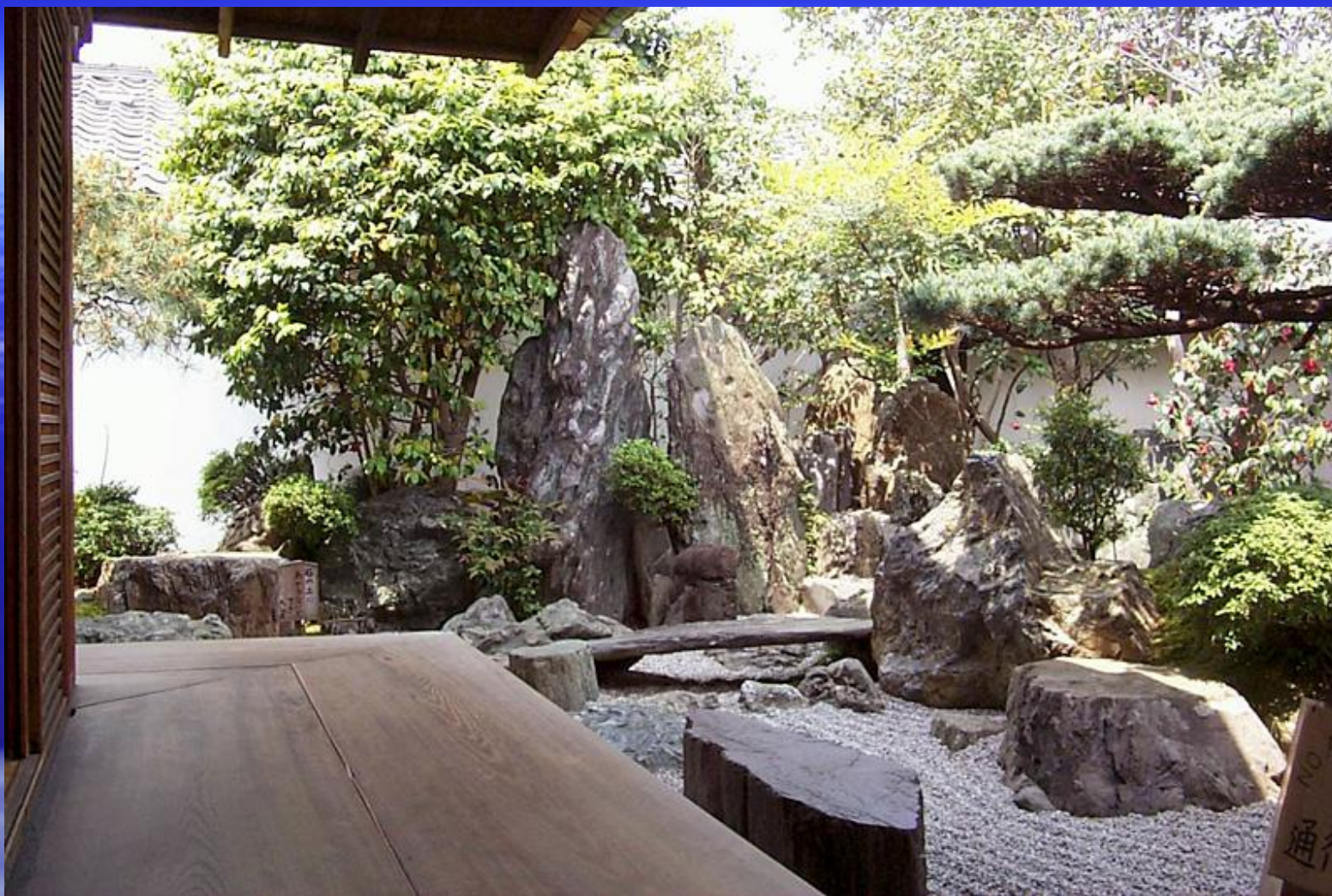

Истоки садово-паркового искусства Японии восходит к древности, когда люди поклонялись воде, скалам, горам, камням... Вода в представлении японцев – это зеркало мира, воплощение покоя, представляющего нескончаемой игрой отражений. Вода – воплощение текучести, изменений и превращений жизни.

Сад монастыря Самбо. 16 в.

- Камни считали созданными из «чистейшей энергии Неба и Земли». Внести камни в сад и правильно их расположить – это значит внести в пространство сада круговорот энергии, воплотить идею мира в миниатюре. Камни – это вестники вечного, навевающие думы о прошлом. В камнях ценили игру цвета, узоры, прожилки на поверхности, наличие пустот, способность издавать звук от удара железной палочкой.
- *Сад Дайсэн-ин. Киото. 16в.*

Сад Дайсэн-ин монастыря Дайтокудзи

Японские мастера внесли свой неповторимый вклад в развитие садово-паркового искусства. Приступая к созданию, сада, художник прежде всего выбирал его тип: сад деревьев, сад камней или сад воды.

- В саду деревьев основные смысловые акценты несут искусно расположенные деревья различных пород. В саду воды главную роль играет вода, представленная во всех своих изменчивых проявлениях (тихие заводи и пруды, ключи и ручьи, водопады и струйки). Красоту воды дополняют красота живого дерева и мертвого камня.

- *Серебряный павильон. 15 в.*

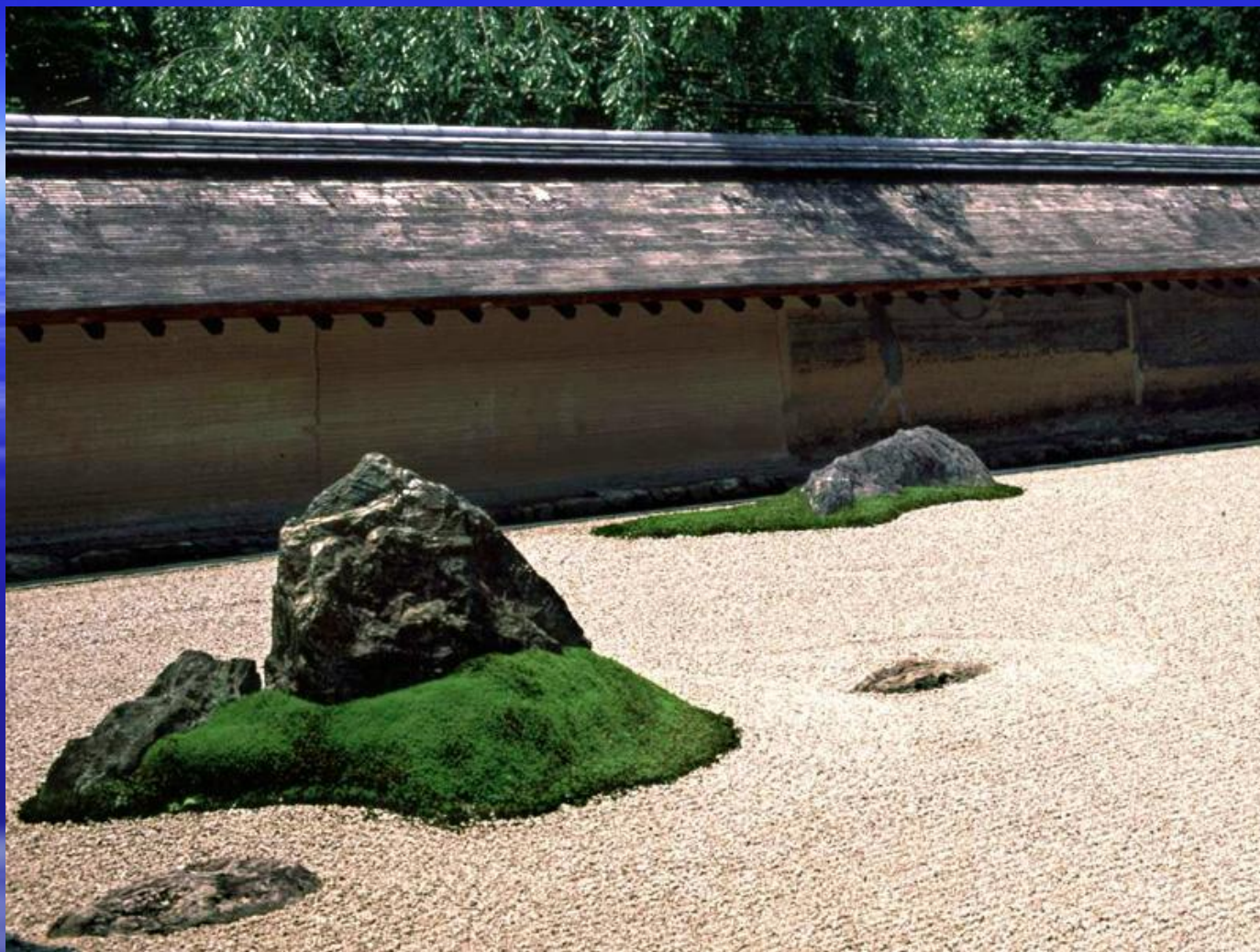

- *Сад во дворце Кацура. 16 в.*

В знаменитом саду камней Рёандзи в Киото («Плоский сад») нет ни гор, ни воды, ни деревьев, ни единого цветка. В нем нет ничего что изменяется, растет и увядает, подвергается воздействию времени. Все здесь создает атмосферу философского самоуглубления, сосредотачивает человека на главном – на переживании пространства. Но эта внешняя статичность, на самом деле изменчива и условна. Сад меняется каждое мгновение, он неповторим в разное время суток и года.

*Сад камней Рёандзи. 16 в.
Киото.*

Сад камней Реандзи. 16 в. Киото

Пятнадцать крупных камней горного происхождения и светлый морской песок – вот и все составляющие этого необычного сада. Камни окружены темно-зеленым мхом и расположены группами на небольшой площадке.

Сад камней Рёандзи. 16 в. Киото

Сад Рёандзи – это воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной.

Мастера японской гравюры

Сюбун. Пейзаж.

Главным направлением развития гравюры стало укие-э «искусство быстротекущего мира». Действительно, в лучших творениях японских художников запечатлено сиюминутное мгновение, едва заметная смена чувств и эмоций в жизни природы и человека. Художников-мастеров было очень много, и каждый из них работал в своем любимом жанре. Одни воспроизводили сцены из театра Кабуки, другие писали портреты любимых актеров, третьи – пейзажи.

Китагава Утамаро. Портреты красавиц. 18 в.

Но был среди них один, посвятивший себя редкому жанру «бидзинга» - изображению красавиц. Его имя Китагава Утамаро (1753 – 1806). В своих произведениях ему удалось создать особый тип женской красоты. И.Э.Грабарь очень тонко подметил главную особенность его творчества:

«Еще никому не удавалось так тонко передавать характер женщины, как Утамаро».

«Огия Касен» - так называется одна из самых известных гравюр художника, на которой он запечатлел молодую женщину в раздумье. Ее лицо кажется грустным и печальным. Прелестная Огия Касен облокотилась на правую руку в которой держит кисточку, в левой руке – лист бумаги, приготовленный для письма. Кому оно предназначено? Может быть, возлюбленному? Сколько сдержанности, деликатности и такта в ее задумчивой позе, наклоне головы, произвольном жесте рук, изысканном колорите!

Китагава Утамаро. Огия Касен. 18 в.

Свой замысел он подчиняет созданию созданию идеального образа женской красоты: нежный овал лица, высокий лоб, бархатистые брови, губы, похожие на два лепестка роз, изящные, тонкие пальцы. Огия Касен не просто красива, ей свойственна возвышенная и утонченная красота, она гармонично прекрасна.

*Китагава Утамаро. Огия Касен.
18 в.*

Последователем Утамаро в искусстве цветной гравюры стал Кацусика Хokusай. Вершиной его творчества стала серия картин «36 видов Фудзи».

Кацусика Хokusай. «36 видов Фудзи». Водопад.

Коцусика Хokusай. «36 видов Фудзи».

Коцусика Хокусай. «36 видов Фудзи».

*Коцусика Хokusай. «Волна» из серии
«36 видов Фудзи».*

Коцусика Хокусай. «36 видов Фудзи».

Андо Хиросигэ.

Цветение вишни на горе Араси. Из серии «Виды Киото».

Достойным преемником великих мастеров стал Андо Хиросигэ (1797 – 1858), виртуозно передающий зыбкие, едва уловимые состояния природы.

■ *Андо Хиросигэ. «47 верных самураев»*

*Серия « 53 станции Токайдо».
Андо Хиросигэ.*

Наибольшую славу ему принесла серии «53 станции Токайдо», запечатлевшая скромное обаяние японской провинции. В каждом своем произведении художник сумел передать неповторимую прелесть и красоту природы.

Серия « 53 станции Токайдо». Андо Хиросигэ.

*Серия « 53 станции Токайдо».
Андо Хиросигэ.*

Скульптура нэцкэ

Миниатюрная японская скульптура нэцкэ известна всему миру. Ее главное назначение – выполнять роль брелока-подвески. С помощью нэцкэ к поясу традиционной японской одежды кимоно прикреплялись кошельки, кисеты, коробочки для парфюмерии или лекарств. Искусство нэцкэ, как и искусство резьбы театральных масок – традиционное национальное явление японской культуры.

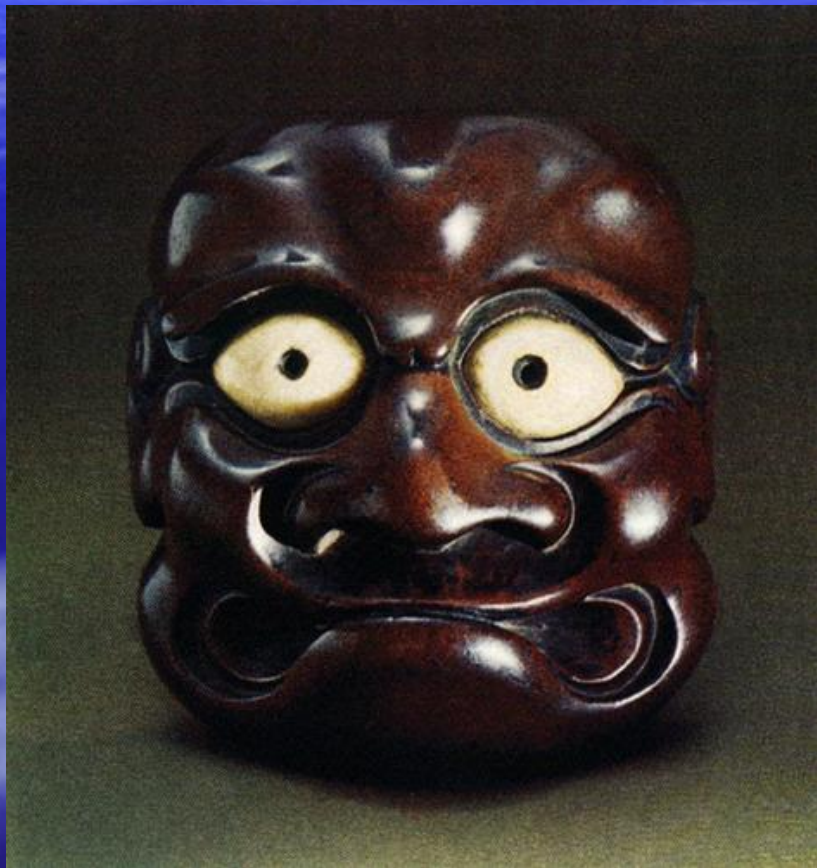
*Даосский святой У Чжиши
летящий на свитке.*

Прославленные мастера нэцкэ были истинными психологами, тончайшими ювелирами и настоящими художниками. Лучшие их произведения отличаются изысканность форм, утонченность исполнения, лаконичность и максимальная передача красоты и благородство материала. Эти произведения мелкой пластики изготавливали из дерева или слоновой кости, тщательно их шлифуя и полируя лаком.

*Нагамати Суджан.
Чжункуй и демон.*

Театральное искусство Японии

*Дэмэ Уман. Маска театра Но.
Нэцкэ.*

Гордость и славу Японии составляет национальный театр Но, восходящий к народной мифологии. Бытовым обрядам и религиозным ритуалам. Его создали еще в VIII в. бродячие мимы, увеселявшие народ.

Театр Но возник на основе литературной драмы. Манера игры носила условный характер. Вот почему в театре укоренилась практика использования масок – своеобразного средства преображения. С XIII в. в представлениях стали широко использовать танцы, народные песни и буддийскую музыку.

Расцвет театра Но относится к XV в., когда был окончательно выработан существующий и поныне театральный канон. Постепенно спектакли превратились в торжественные церемонии, служащие прославление мощи и незыблемости власти правителей. Как никогда стало высоко цениться актерское мастерство. И сегодня театральные постановки театра Но поражают совершенством актерской игры, передающей глубину эмоциональных переживаний человека. О значении театра Но очень точно сказал один из его основоположников:

« Искусство Но, смягчая сердца людей воздействует на чувства и высокие и низкие».

Маска театра Но.

Сцены театра Кабуки.

На основе театра Но впоследствии
были созданы знаменитые японские
театры Бунраку и Кабуки.

Вопросы и задания

1. Почему замок в Химедзе имеет второе название «Замок Белой цапли»?
2. Что отличает архитектурный облик «Золотого павильона» в Киото?
3. Какие художественные идеи воплощает укие-э ?
4. В чем назначение и художественная роль японской скульптуры - нэцкэ ?

Домашнее задание:

1. Эссе: «Мои размышления в японском саду камней».
2. Подготовить сообщение на тему: «Путь цветка. Искусство икебаны».