

Искусство Японии

Искусство Японии

- Япония – самая маленькая из стран Дальнего Востока, расположенная на четырех крупных и многочисленных мелких островах к востоку от азиатского материка, за что и получила название Страны восходящего солнца. Ее искусство складывалось в особых природных и исторических условиях: островное положение страны обеспечивало ей обособленность от других земель, а близость к материка способствовала установлению контактов с Китаем и Кореей. На протяжении столетий духовная и художественная культура Японии впитывала философские и эстетические основы более древней китайской цивилизации, но по-особому преломляла ее идеи и находила им своеобразное воплощение. Наиболее значительным этапом во всех областях художественной жизни явилась эпоха феодализма, начавшаяся в 6 – 7 вв. и затянувшаяся вплоть до середины 19 в.
- Экспозиция включает свыше четырехсот пятидесяти произведений и по временной протяженности охватывает период с конца 12 до начала 20 в. В ней представлены различные виды искусства и художественных ремесел, которые складывались в период средневековья. Они составляют основу японской художественной традиции.

- История японского искусства неразрывно связана с распространением буддизма, пришедшего в Японию в 6 в. Буддизм способствовал приобщению Японии к многовековым культурным традициям Востока, сложившимся в Индии, Китае, Корее. В процессе создания произведений искусства, обслуживающих религиозную практику, и освоения опыта китайских и корейских мастеров происходило формирование национальных школ скульптуры, живописи, прикладного искусства.
-
- Экспозицию открывают уникальные памятники буддийской деревянной пластики 12-15 вв., среди которых подлинными шедеврами являются изображение бодхисаттвы Фугэна на слоне (12 в.) и статуя Будды Амида (13 в.). Они демонстрируют стиль, оформившийся в рамках буддийского канона в конце периода Хэйан (794 – 1185) и ставший воплощением эстетических идеалов аристократии. Для него характерны культ утонченного изящества и несколько женственной грации, камерность образов, превращавших объект религиозного поклонения в предмет любования.
- Под влиянием учения дзэн-буддизма, проникшего из Китая на рубеже 12-13 вв., и китайского монохромного пейзажа периода Сун (10-13 вв.) в Японии появляется монохромная живопись тушью (яп. суйбокуга), которая, так или иначе, определила последующее развитие японской живописи. В экспозиции она представлена картинами на свитках и образцом расписной ширмы. Среди экспонируемых произведений – работы мастеров школы Ункоку, художественного направления Бундзинга (Живопись интеллектуалов) и ширма «Обезьяны, ловящие отражение луны в воде» кисти художника прославленной школы Кано.

- В течение 15 – 16 вв. под воздействием дзэн-буддизма в Японии рождается самобытное художественное явление – чайная церемония тяною (в дословном переводе – «горячая вода для чая»), во время которой пьют заваренный кипятком растертый в пудру зеленый чай, взбитый венчиком прямо в керамической чашке. Благодаря законодателю чайного ритуала Сэн-но Рикю (1522 – 1591) тяною превращается в детально разработанное действие с определенным набором вещей. Довольно скоро чайная церемония получает распространение во всех слоях общества. Растущая популярность тяною становится мощным импульсом для развития керамического производства. Лучшая в нашей стране музейная коллекция японской керамики широко представлена изделиями 16-18 вв. – периодом ее наивысшего расцвета. Среди экспонатов преобладают принадлежности для тяною: чаши, сосуды, вазы для цветов, курильницы, блюда, коробочки для хранения благовоний. Это продукция знаменитых печей Сэто, Сигараки, Ига, Тамба, Мино, Сацума, Карацу, а также особо ценимые мастерами чая, вылепленные от руки и покрытые толстым слоем глазури классические чаши черный и красный раку. Они олицетворяют дзэнские идеалы красоты естественного, простого, грубоватого, лишённого внешнего блеска, гармонию красоты и пользы, обаяние патины, оставленной временем.

- В залах музея воссоздана также часть традиционного японского дома с комнатой, подготовленной для чайного ритуала. Она демонстрирует конструктивные особенности национального интерьера и его пространственной организации, с наибольшей полнотой отразившие представления о нерасторжимой связи человека и природы, которые укоренились в сознании японца с глубокой древности, и на протяжении столетий органично подкреплялись идеями дзэн-буддизма. Размещение вещей в традиционном интерьере, кажущемся почти пустым, дает возможность почувствовать особое отношение японцев к предметному миру, передать атмосферу повышенного внимания к каждой вещи – его материальной природе и духовному содержанию.
-
- Наиболее широко и разносторонне в экспозиции показано искусство позднего средневековья – 17 – первая половина 19 в., связанное с укреплением торгово-ремесленного сословия и ростом городов. В городской культуре на первый план выдвинулось понятие ики – дух обольстительной красоты, яркой и чувственной, получили развитие новые формы художественного творчества. Именно в эту эпоху достигла своего высшего подъема гравюра на дереве укиё-э («картины изменчивого мира»), прославившая в странах Европы японское искусство. Она показана в разнообразии традиционных жанров: якуся-э (театральная гравюра), бидзинга (изображение красавиц из «веселых кварталов»), фукэйга (пейзаж), катёга (цветы и птицы), муся-э (картины историко-героического содержания, изображение воинов), суримоно (поздравительные открытки), фудзокуга (бытовой жанр, праздники и обряды годового цикла), сумо-э (изображение борцов сумо). В залах музея выставлены произведения таких выдающихся мастеров, как Китагава Утамаро (1753 – 1806), Кацусика Хокусай (1760 – 1849), Андо Хиросигэ (1797 – 1858), Утагава Кунисада (1786 – 1864) и других.

В двух витринах богато представлена коллекция миниатюрной пластики – около двухсот нэцкэ и окимоно, выполненных первоклассными резчиками своего времени, такими как Хасэгава Икко, Доракусай, Томомицу, Судзуки Масанао из Исэ, Охара Мицухиро и другие. Обширный круг сюжетов проливает свет едва ли не на все аспекты жизни горожанина периода Эдо (1603 – 1868) и круг его интересов: мифологические и фольклорно-сказочные персонажи соседствуют с образами легендарных героев и незатейливыми бытовыми зарисовками, фигурки животных – с изображениями растений, а бродячие комедианты – с масками классического театра Но.

Небывалое развитие получает в 17 – 19 вв. искусство художественных лаков, в первую очередь, изобретенная еще в период Хэйан (794-185) техника маки-э (разбрызганная картина) с использованием золотого и серебряного порошка для создания на поверхности изделия изобразительного или орнаментального мотива. Среди экспонируемых образцов – шкатулки, курительницы, миниатюрные домашние алтари дзуси, чайницы, столик для чтения и письма бундай, футляр для свитков, короб для еды, курительный прибор, носимые на поясе портативные разборные коробочки для печатей и медикаментов инро и уникальный буддийский алтарь-реликварий. Virtuозными вариациями золотой крошки и фольги, комбинированием рельефных и плоских узоров, инкрустацией перламутром, металлическими сплавами и полудрагоценными камнями мастера добивались необыкновенных цветовых и живописных эффектов, например, сияния золота на золоте, или уподобления золотой россыпи мазкам туши.

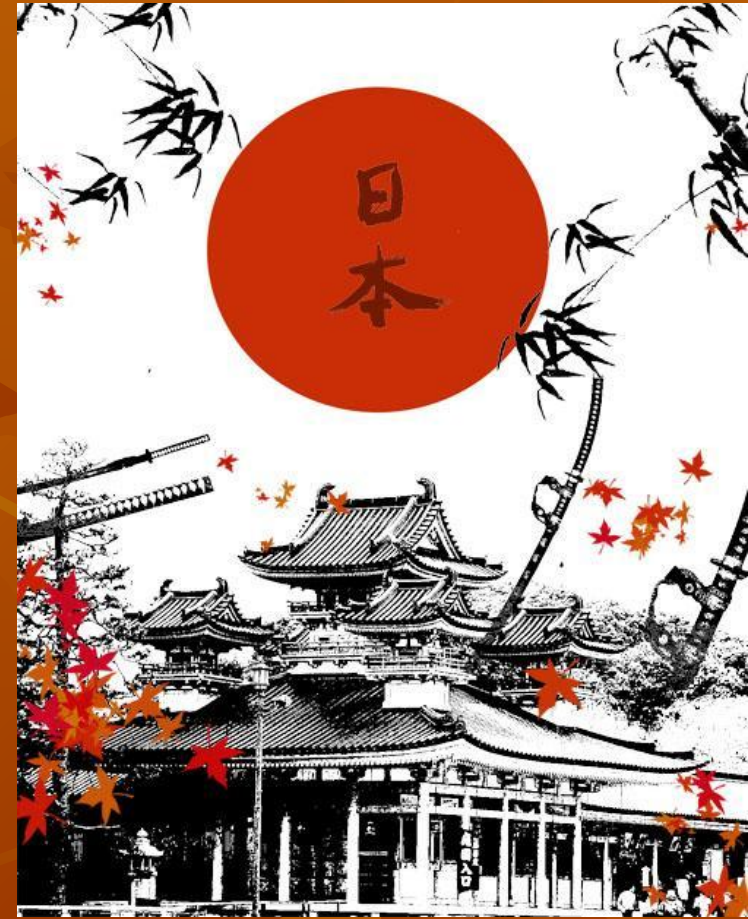

- Фарфор, производство которого начинается в Японии только в первой декаде 17 в., представлен разнообразными изделиями мастерских Ариты. Среди них выделяются образцы, созданные по заказам Ост-Индской голландской компании, которая на первых порах необычайно стимулировала развитие этого нового для Японии вида искусства. Тарелки, чаши, вазы с куполообразными крышками, предметы, изготовленные по западным моделям (тазик для бритвы, кофейник) демонстрируют особенности экспортного стиля декорации, сложившегося под влиянием внешнего рынка и основанного на творческой интерпретации китайских прототипов. В экспозицию включена также фарфоровая и фаянсовая продукция известных керамических центров – Киото, Сацума, Хирадо, Кутани. Это сине-белые изделия, образцы, расписанные полихромными эмалями, украшенные позолотой, фигурной лепкой или резьбой. Они составляют контраст благородной простоте и одухотворенной естественности керамики для чайной церемонии и в полной мере соответствуют представлениям позднего средневековья о «блеске мира».

■ Период Эдо (1603 – 1868) – время формирования общенационального типа одежды, ныне объединенного одним словом «кимоно» (букв. «вещь, которую носят»). Это широкие и длинные халаты прямого покроя, которые отличаются лишь длиной рукавов, сшитых из прямоугольных полотнищ стандартных размеров. В их орнаментации находят место традиционные мотивы, заимствованные из живописи (птицы, цветы, растения, пейзажные композиции), каллиграфические надписи, а также композиции, навеянные образами классической поэзии, и благопожелательные сюжеты. Экспозиция знакомит с основными разновидностями кимоно: косодэ (букв. «малый рукав»), фурикодэ (букв. «длинный качающийся, струящийся рукав»), - с вошедшими в моду в 18 в. широкими поясами оби. Украшенные замысловатым тканым узором, росписью или вышивкой, они отмечены нарядной праздничностью, в которой с наибольшей наглядностью проявился жизнеутверждающий облик средневековой культуры, сохраняющийся в традиционном костюме по сей день.

■ Изготовление и украшение холодного оружия имеет в Японии древние традиции. Меч рассматривался как сакральный предмет, подаренный прародительницей Японии - богиней солнца Аматэрасу Омиками своему внуку, которого она послала на землю править и искоренять зло. Вместе со священной драгоценностью магатама (сияющая изогнутая яшма) и зеркалом он составил три императорские регалии. Для воинского класса, занимавшего высшую ступень в социальной иерархии средневекового общества, меч – это в равной степени и оружие, и символ сословной принадлежности, чести и достоинства самурая. В раздел традиционного японского оружия вошли различные виды мечей, кинжалов, элементы боевого облачения воина, а также детали оправы мечей, которые составляли предмет гордости владельца и по уровню художественного совершенства были сродни своеобразным мужским ювелирным украшениям.

- Венцом экспозиции являются дары японского императора Мэйдзи российскому императору Николаю II по случаю его коронации в 1896 г. Это скульптурная группа «Орел на сосне» и ширма, выставленные в специально изготовленной по особому проекту центральной витрине. Ансамбль «орел-ширма» - интереснейший памятник исторического и художественного значения, относящийся к переломному этапу японской истории, когда страна выходила на мировую арену, покончив с периодом длительной изоляции, и демонстрировала достижения своей многовековой культуры. Помещенная на корневище сосны фигура орла в натуральную величину с размахом крыльев в 164 сантиметра собрана из более чем полутора тысячи деталей, вырезанных из слоновой кости. Орел на фоне ширмы впервые экспонируется таким образом, что зритель может видеть и лицевую сторону ширмы с картиной бурного моря, выполненной вышивкой, и оборотную, украшенную изображением резвящихся среди облаков птичек, созданных в технике стриженного бархата. Это дает возможность по достоинству оценить великолепную работу ткачей и вышивальщиков, и вместе с тем почувствовать, что в японском доме ширма – и функциональный предмет, и художественное произведение, создающее одухотворенную среду, выделяя пространство особой значимости. В экспозиции данный ансамбль олицетворяет культурное наследие, с которым Япония входила в 20 в.

