

Путь японского искусства – путь постижения красоты через незаметное и первозданное.

«Не сотвори, а найди и открой»

Важнейшие принципы художника:

- Простота и отсутствие вычурности.
- Сохранение первозданной красоты самого предмета.

Главные критерии художественности :

- Недосказанность и незавершенность.
- Мастер предлагает внимательно вслушаться в недоговоренное и всматриваться в недорисованное.

**“Четыре меры прекрасного” - это четыре понятия:
саби, ваби, сибуй и югэн.**

**саби – красота и естественность,
ваби – простота,**

**сибуй – красота простоты, минимальная
обработка материала,
югэн – недоговоренность**

- Больше всего способно поведать о красоте то произведение, в котором не все договорено до конца. Это та красота, которая лежит в глубине вещей, не стремясь на поверхность. Ее может вовсе не заметить человек, лишенный вкуса или душевного покоя.**

-
- «Саби». Красота и естественность для японцев понятия тождественные. Все, что неестественно, не может быть красивым. Считается, что время способствует выявлению сущности вещей. Цвет потемневшего старого дерева, замшелый камень, обтрепанность – следы множества человеческих рук, прикасавшихся к краю картины.
- «Ваби» – это прелесть обыденного, мудрая воздержанность, красота простоты. Воспитывая в себе умение довольствоваться малым, японцы находят и ценят прекрасное во всем, что окружает человека в его будничной жизни, в каждом предмете повседневного быта.
  - “Сибуй” - это первородное несовершенство в сочетании с трезвой сдержанностью. **Это красота естественности плюс красота простоты**
  - “югэн” и воплощает мастерство намёка или подтекста, прелесть недоговоренности.

Карта Японии

- Япония расположена на островах Тихого океана (Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и др.), протянувшихся вдоль азиатского побережья с севера на юг.
- Японские острова находятся в зоне, подверженной частым землетрясениям и тайфунам.
- Это приучило японцев постоянно быть начеку, довольствоваться скромным бытом, быстро восстанавливать жилище и хозяйство после стихийных бедствий.

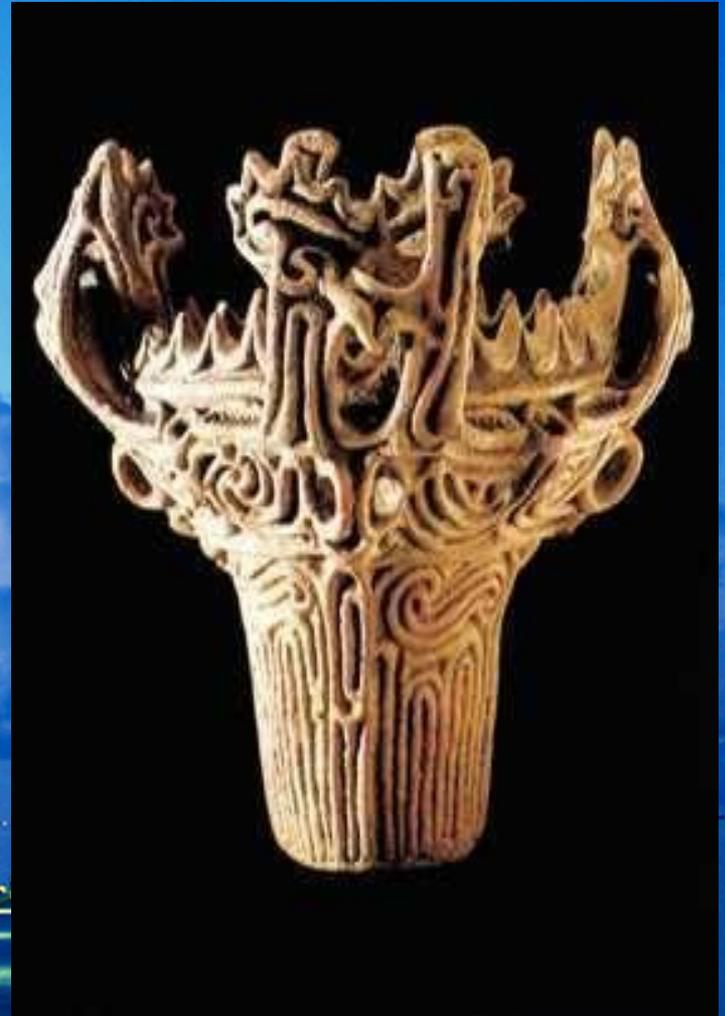

Этапы истории японской культуры

1. 4 тыс. до н.э. – 6 в. н.э. – культура Дземон, Яей, Кофун.
2. 7-19 вв. – феодальный этап.

1 этап – обожествление сил природы

Глиняные сосуды эпохи дзедон, украшены лепным криволинейным орнаментом, символизирующим силы природы.

Японская культура отражает стремление к гармонии с окружающим миром, умение видеть красоту природы в большом и в малом.

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

От них произошла триада великих богов:

Аматэрасу - богиня Солнца, Цукиёми - богиня Луны и 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

духи-ками («ками» в переводе с японского означает «божественный ветер»).

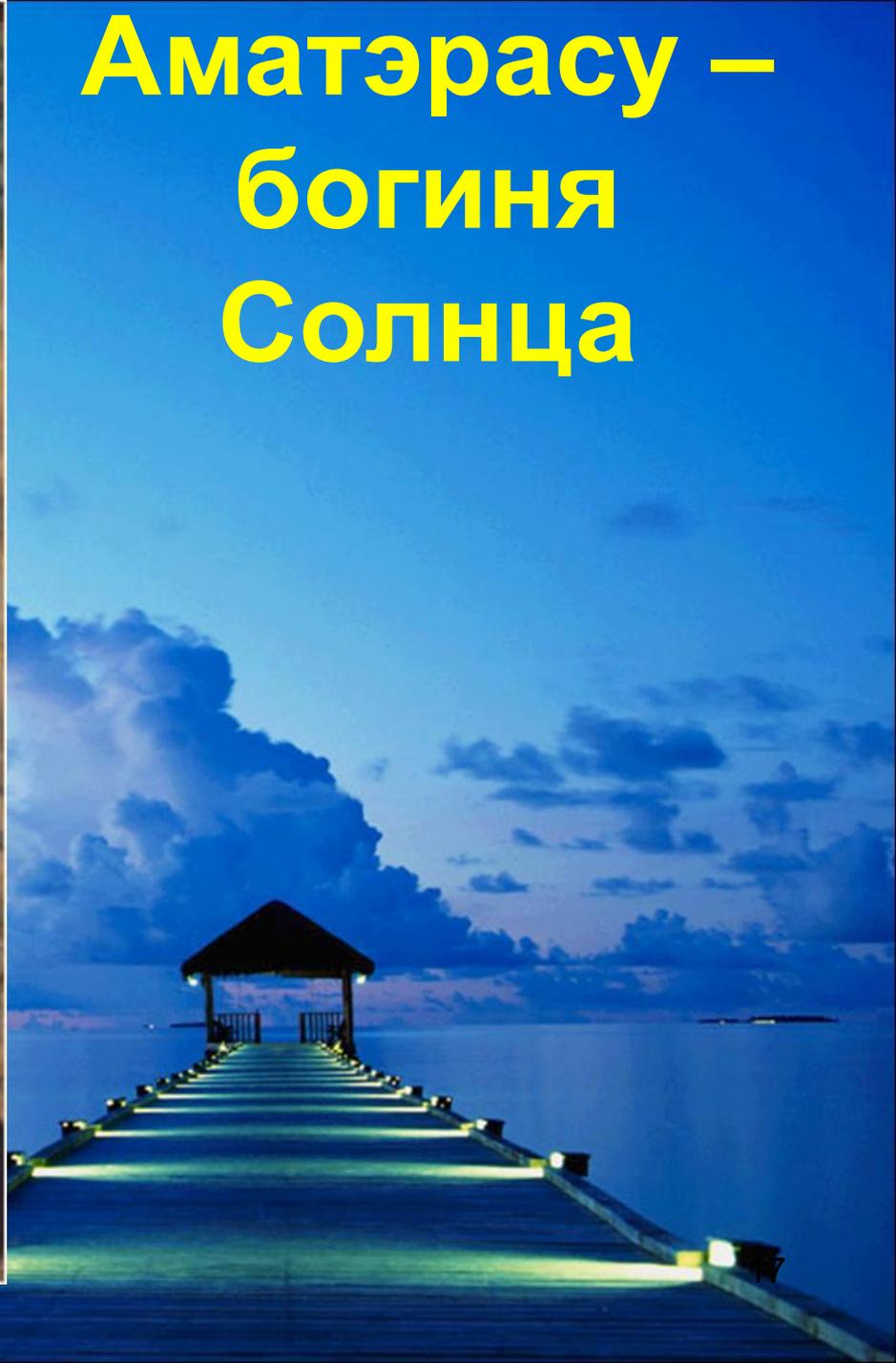
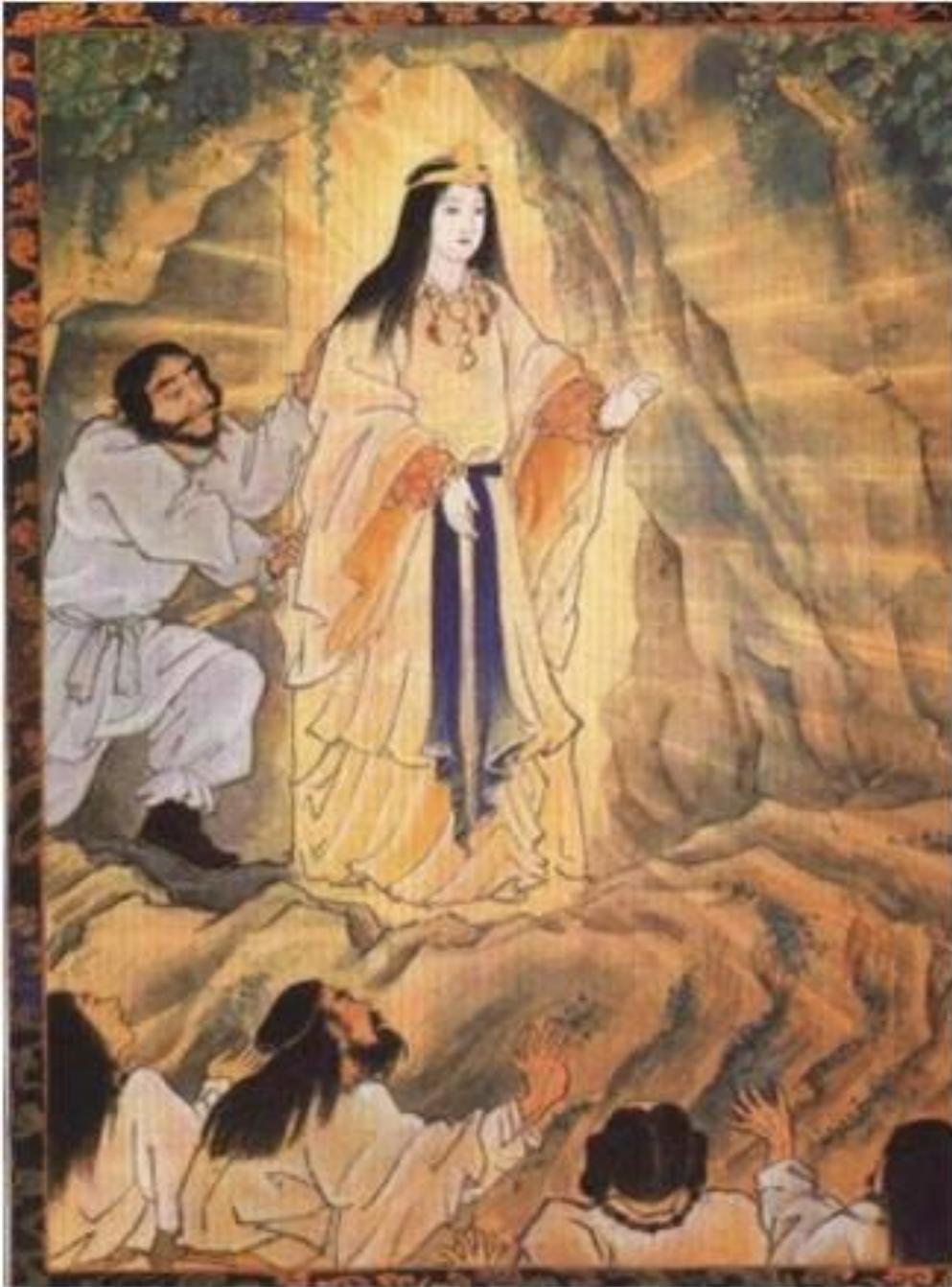
- Такое обожествление природы лежит в основе национальной японской религии, которая называется синтоизмом (от японского «синто» — «путь богов»).

Синто – путь богов - традиционная японская религия.

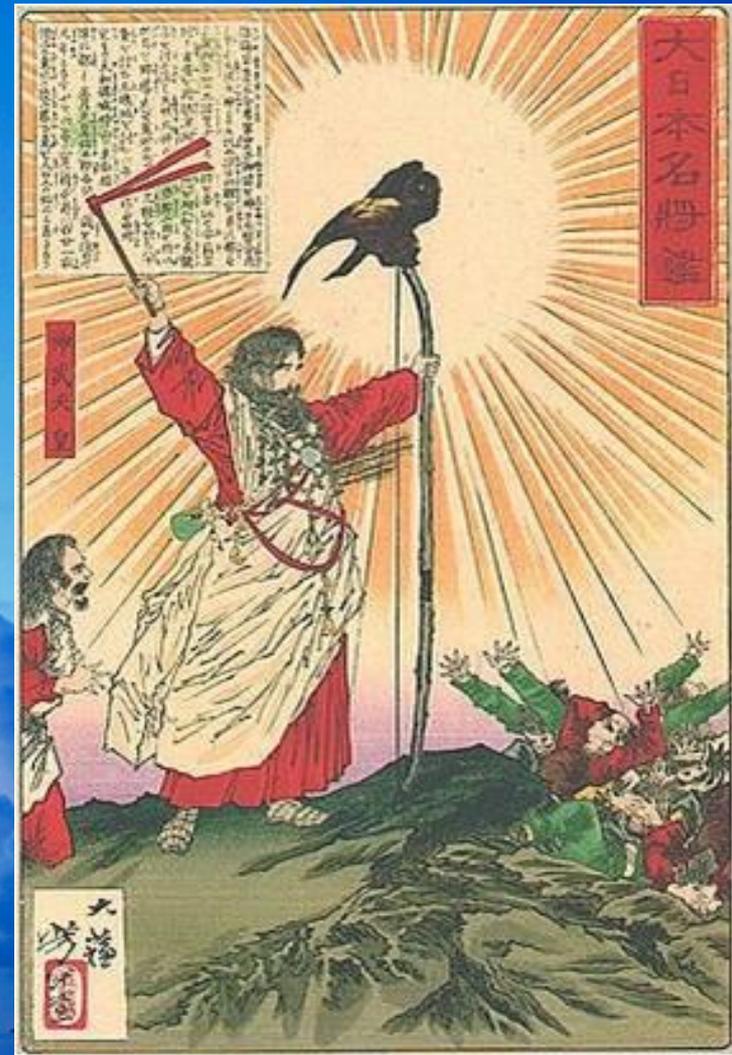
- **Синтоизм** – совокупность разнообразных народных культов, обожествление всего мира, окружающего человека, населенного невидимыми многочисленными духами и божествами.

Аматэрасу – богиня Солнца

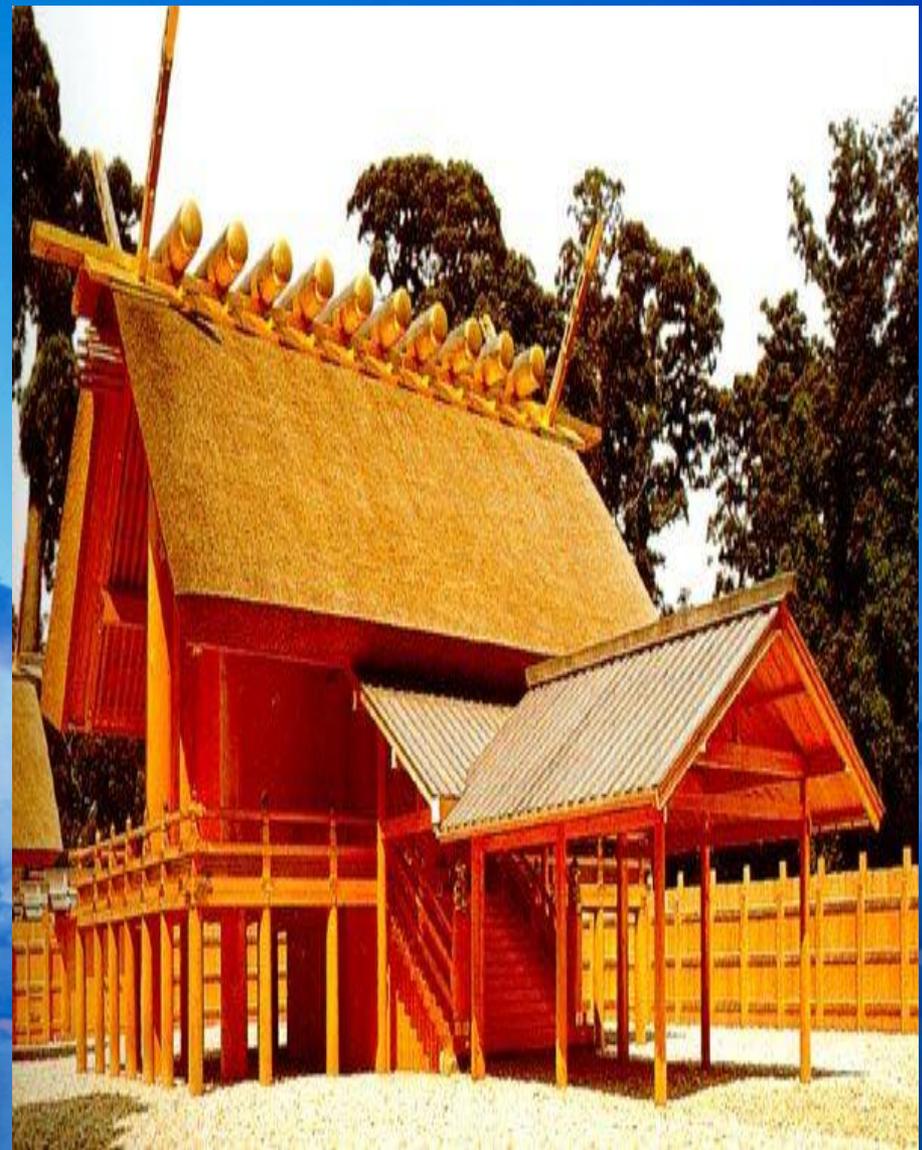
Цукиеми – богиня Луны

Сусаноо – бог
грозы и урагана

**Внешнее святилище –
Гэку – бога злаков**

**Внутреннее святилище –
Найку – бога солнца**

Музыкальный павильон в Исэ

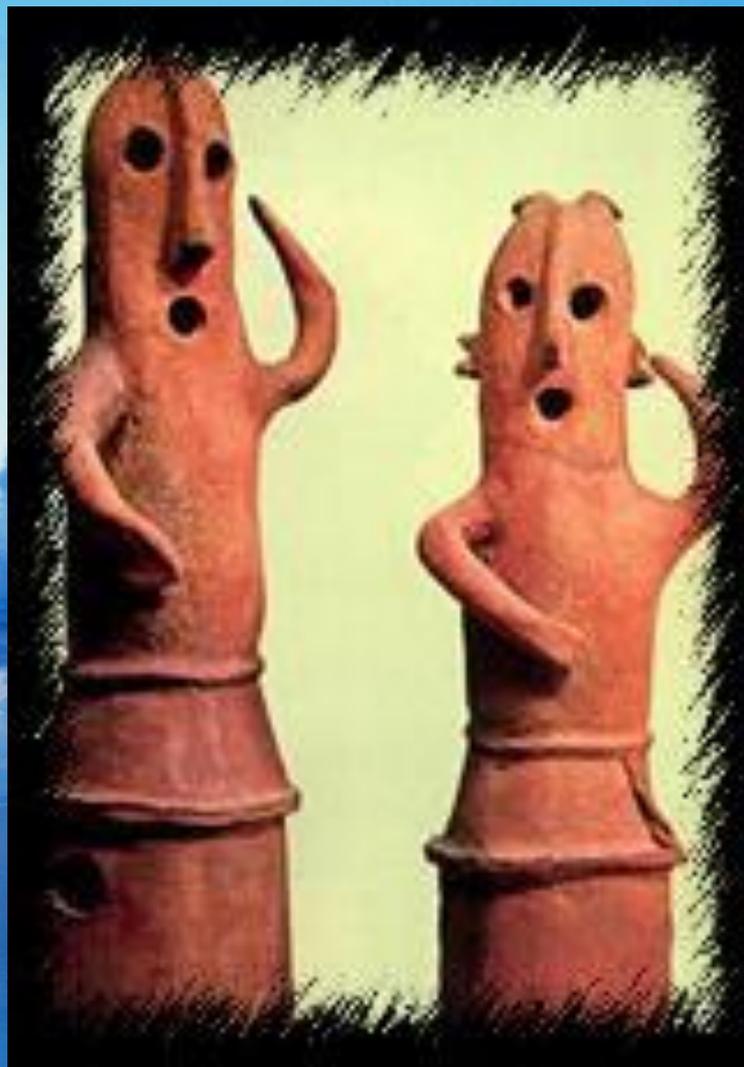

Эпоха Кофун – курган императора Нинтоку

Для этого периода характерно сооружение могильных курганов. Многие из них напоминают по форме замочную скважину. По периметру окружал ров с водой, и были выставлены ритуальные фигурки **ханива**, которые обеспечивали магическую охрану правителя в загробной жизни.

Ханива — глиняные скульптурные изображения
воинов в молитвенных позах, с одной рукой поднятой к
небесам.

Этапы развития японской художественной культуры.

- Раннее Средневековье (6-конец 7 в.)
- Развитой феодализм (конец 7-16 век)
- Позднее Средневековье (17-19 век)

Период Средневековья

- Период Средневековья, длившийся свыше тысячи лет (VI—XIX вв.), был наиболее плодотворным для японского искусства.
- Периоды Асука (552—645)
- Нара (645—794)

Архитектура

- Тысячелетиями создавался особый тип архитектурных сооружений, способных выдерживать сейсмологические толчки:

Деревянный павильон каркасно- столбовой конструкции – основная форма культовых и жилых зданий.

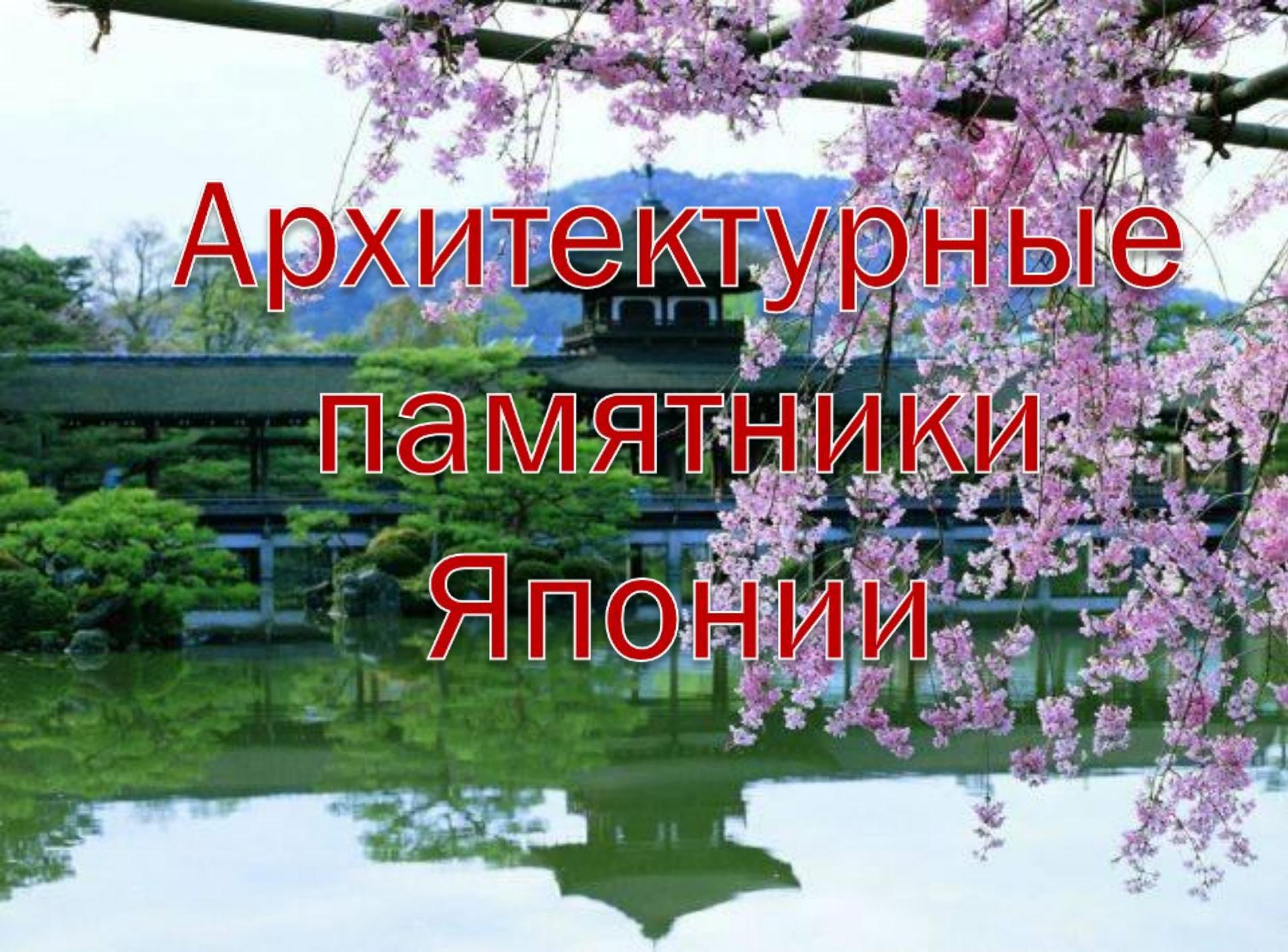
Вертикальные столбы опираются на плоские камни базы.

Храмовые постройки делятся на две группы:

- ❖ Синтоистские храмы (мия)
- ❖ Буддийские храмы (тэра)

Для архитектуры синтоистских храмов характерна ажурная архитектура, они открыты воздуху и свету.

**Архитектурные
памятники
Японии**

- Синтоистский храм состоит из двух частей:

Хондэн – святилище, закрытое помещение, на алтаре помещается табличка с именем божества и лежат его атрибуты меч, зеркало и др.

Хайдэн – молитвенный зал.

В период Нара
(645—794)

(период утверждения раннефеодального централизованного государства) — строится (с 710 г.) первая постоянная японская столица (совр. Нара). **Хэйдзё**

Город застраивали по образцу регулярных в плане китайских городов

Храмовый комплекс Тосёдайdzi. Основан в 759 г.

Раннее Средневековье - буддизм

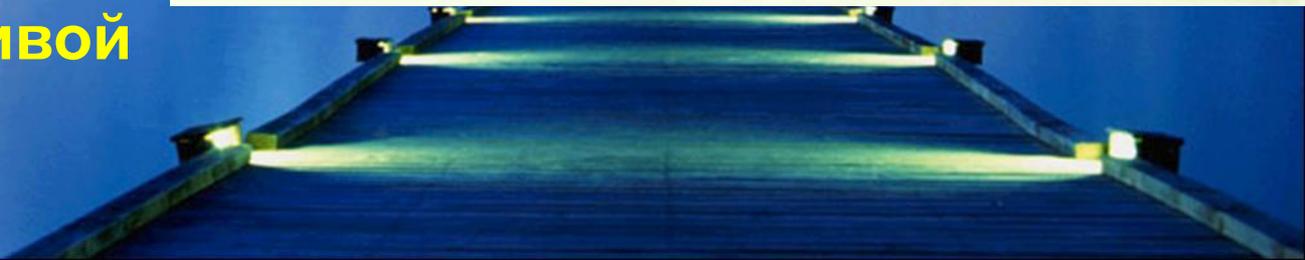
Буддийские храмы связаны с китайской архитектурной традицией.

Внутренние помещения темные и тесные.

Деревянные детали ярко окрашены и покрыты резьбой.

В отделке используется полировка дерева и лак.

Для крыши применяется черепица с разноцветной поливой

- С распространением буддизма началось интенсивное возведение буддийских монастырей, восходящих к корейским и китайским образцам. **Наибольшую известность приобрел Хорюдзи (к. VI — н. VII вв.) — небольшой храмовый комплекс, расположенный за пределами города Нара,**
- место сосредоточения важнейших памятников японского буддизма, равно как и старейших в мире деревянных построек.

Многоярусная пагода

Храмовый комплекс в Хорюдзи

Буддийские монастыри становились центрами развития знаний и искусств. Буддизм поощрял развитие многих искусств: литературы, поэзии, каллиграфии, музыки, а также астрономии и астрологии.

Храмовый комплекс Хорюдзи. VII в. Кондо (Золотой Зал)

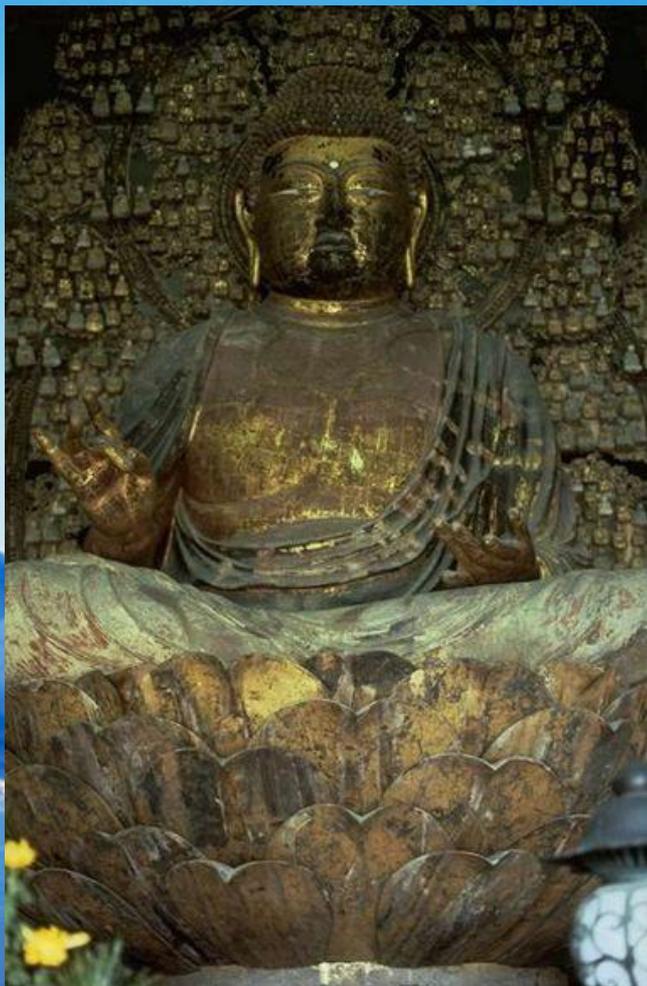
- Центральную часть буддийских храмов составляли алтари, на которых стояли скульптуры божеств из золоченой бронзы или раскрашенного дерева.

- **Скульптура из Хорюдзи, представляющая медитирующего бодхисаттву, отличается милостивым лицом и изысканными жестами.**

Нередко скульпторы придавали Будде японские черты лица.

Будда Вайрочана (Бирусяна) .

VIII в.

Позолота по сухому лаку .

Высота 303 см

Каннон – богиня милосердия, аналог индийского Авалокитешвары и китайской буддийской богини Гуаньинь. VIII в.
Дерево, сухой лак. Высота 5,5 м

Другой значимый феномен японской скульптуры этого периода —

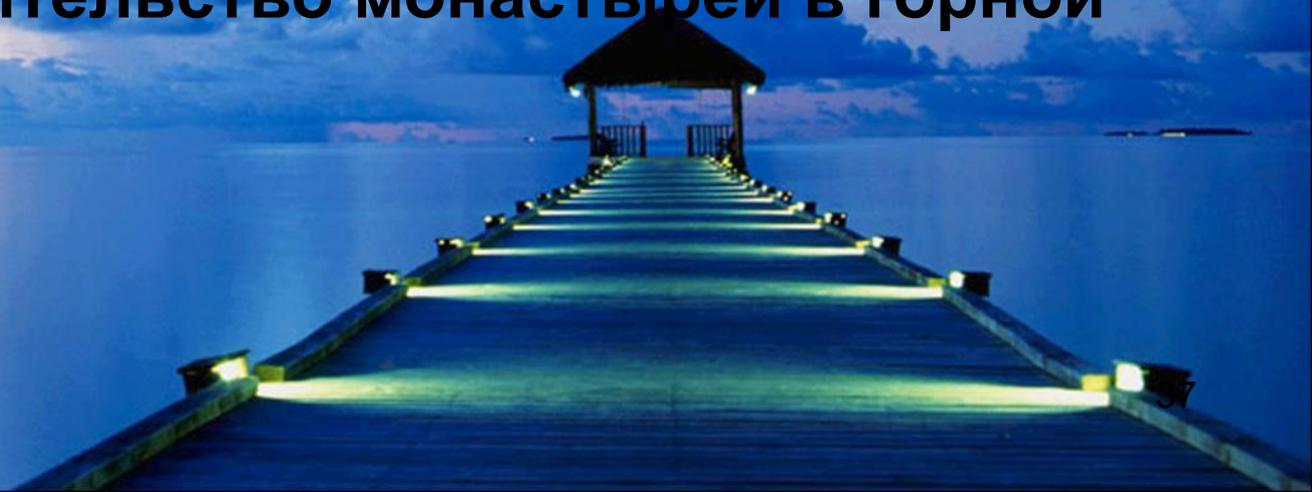
фигуры медитирующих или молящихся монахов, с проникновенным и подчеркнутым реализмом передающие не только их физические особенности, но также духовный экстаз и молитвенную сосредоточенность.

Медитирующий Гандзин . Конец VIII в.
Сухой лак. Высота 79,7 см

Китайский монах VIII в., основавший монастырь Тосёдайдзи.

Период Хэйан (794—1185)

- Перемещение в 794 г. столицы в Хэйан (совр. Киото) положило начало так называемому периоду Хэйан (794—1185).
- Это время кризиса централизованного государства, подъема национального творческого сознания, возрождения многочисленных элементов синтоистской культуры.
- В связи с расцветом эзотерических (тайных) буддийских сект Тэндай и Сингон, отождествлявших Будду с самой природой, началось строительство монастырей в горной местности.

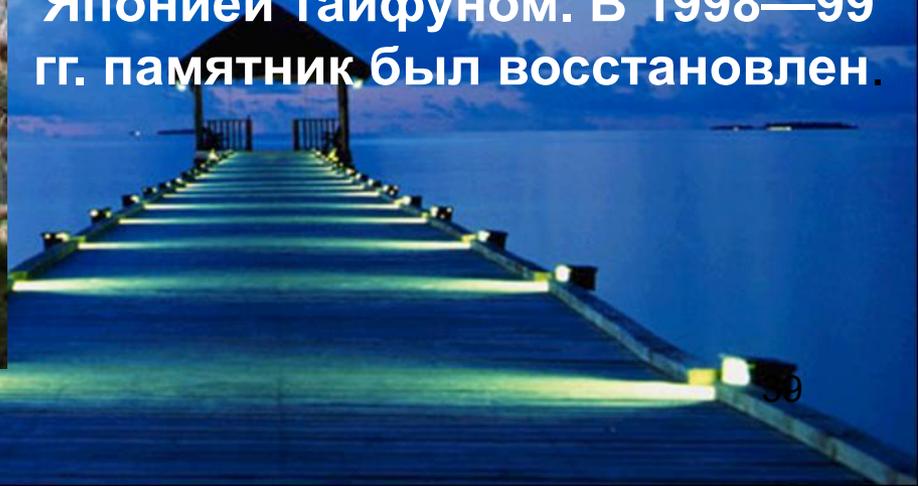
**Храмовый комплекс Муродзи.
Осн. в VII в., перестроен в IX в. Кондо**

Согласно легенде,
пятиярусная пагода была
возведена за одну ночь Кукаем
— основателем буддийской
секты Сингон.

Очевидно, это предание более
позднего времени, когда
монастырь Муродзи принял
вероучение этой секты.

К несчастью, стройная
элегантная пагода в сентябре
1998 г. была частично
разрушена пронесшимся над
Японией тайфуном. В 1998—99
гг. памятник был восстановлен.

Монастырь Бёдоин. XI в.

Храм Феникса

**Величайший памятник
придворного искусства
эпохи Хэйан, находящийся
в храме Феникса монастыря
Бёдоин.**

**Сидящий Амида,
окруженный ослепительным
сиянием, возвышается над
молящимися**

**Дзётё. Будда Амида . 1053
Лакированное дерево,
листовое золото. Высота
295 см**

**Храм Феникса монастыря
Бёдоин, Удзи (Япония)**

Будда Амида

Периоды Камакура (1185—1333) и Муромати (1333—1573)

- Вторая половина XII в. была временем разрушительных гражданских войн с трагическими последствиями для многих японских храмов и хранившихся в них памятников культуры и искусства, которые попали под перекрестный огонь.
- Борьба за власть двух крупнейших аристократических семейств завершилась победой военачальника **Минамото Ёритомо**, провозгласившего себя **сёгуном** — правителем страны.
- Начался период господства военного сословия — буси (в европейской терминологии — самураев), под влиянием которого возникли новые идеалы как в жизни японского общества, так и в искусстве.
- **Главным событием в архитектуре XII—XIII вв. стало восстановление сооружений в старой столице Хэйдзё (совр. Нара), разрушенных и сожженных во время междоусобных войн.**

**Минамото
Еримото –
сегун –
правитель
страны от
имени
императора**

**Храмовый комплекс Тодайдзи. VIII в.
Великие Южные ворота, Нандаймон (реконстр. XII в.)**

**Храмовый
комплекс
Тодайдзи. VIII в.**

**Самым знаменитым скульптором
в период Камакура был Ункэй**
(умер в 1223).

Из его мастерской выходил непрерывный
поток блестящих произведений.

**В его деревянной фигуре, изображающей
Мутяку, идеалистическое подобие уступает
место реализму, и можно предположить, что
при работе над этой скульптурой источником
вдохновения послужил живой человек.**

Создавая образ индийского монаха, жившего
в Гандхаре много веков назад, Ункэй тем не
менее вдохнул в его позу естественность, а в
черты — углубленный психологизм.

Ункэй. Мутяку . 1208—12
Раскрашенное дерево. Высота 188 см
Храм Кофуку, Нара (Япония)

Танкэй. Басу-тэн .

Начало XIII в.

Ункэй. Нио . 1203

Дерево. Высота 8,08 м
Южные ворота монастыря Тодайдзи,

В XII в. зародилось течение современного японского буддизма – амидаизм.

Будда Шакьямуни был оттеснен на второй план Буддой Амидабха. Учение предусматривает существование ада и рая, а также четкий и простой путь к спасению, который заключается в непрерывном повторении имени Будды Амида.

Будда Амида . 1252

ысота 13,4 м ; Камакура, Япония

КИНКАКУДЗИ-золотой храм

**Кинкакудзи (Золотой павильон). XIV в.
(восстановлен в 1955)**

Особенностью японского зодчества является обязательная увязка здания с окружающим ландшафтом, водной поверхностью, растительностью, рельефом местности.

Гинкакудзи (Серебряный павильон). XV в.

Периоды Момояма (1573—1614) и Эдо (1614—1868)

Для искусства периода Момояма **(1573—1614)**,
(времени перехода от развитого феодализма к позднему),
характерен

отход от средневекового религиозного

восприятия мира к более чувственно-конкретному.

- В архитектуре со второй пол. XVI в. доминирующее значение утратили традиционные виды культовых построек,
- замки и чайные павильоны получили преобладание.

Дворцовая резиденция Нидзё. 1602—26.

Дворец Ниномару

Японские замки заимствовали черты европейских оборонительных сооружений.

Замки возводили на холмах, если подходящей возвышенности не было, ее насыпали искусственно.

Извне они были защищены стенами и водоемами; внутри укреплялись рядами стен, располагавшихся вокруг площади с покоем.

В структуру замка входила также башня-донжон, которая состояла из нескольких этажей-ярусов с выступающими крышами и фронтонами.

Замок Белой цапли.

Замок Хакуродзе в Химедзи. 1601-1609 гг.

Замок Хиросаки

Стены японских замков чаще всего были белыми. Почему?

Чтобы защитить деревянные стены от факелов нападающих, их обмазывали толстым слоем штукатурки и белили известью.

Любой памятник японской архитектуры: храм, дворец, или замок – это не изолированно спроектированное здание, а комплекс зданий, аллея, садов, которые образуют единый парковый ансамбль.

Чайный домик демонстрирует японское поклонение несовершенству:

он уподоблен хижине рыбака и не превышает размера в **4,5 татами (**7 кв.м.**)**

Домик выстроен из дерева, коры, и бамбука.

Единственным украшением такого «прибежища пустоты» является помещенный в нишу – токоному живописный свиток или цветок в вазе.

Дворцовый ансамбль Кацура близ Киото. Ок. 1620—58.

Чайный павильон Секинтэй.

Императорский дворец Кацура

Чайная церемония стала формой искусства, способом найти прекрасное в обыденном, сложное в простом, великое в малом.

Она помогает освободиться от суетных стремлений, обрести духовную свободу, право быть самим собой.

Отсутствие фасада и раздвижные стены из тонких деревянных реек и рисовой бумаги позволяют пространству дома перетекать в пространство чайного сада

Дворцовый ансамбль Кацура. 1620—1658.

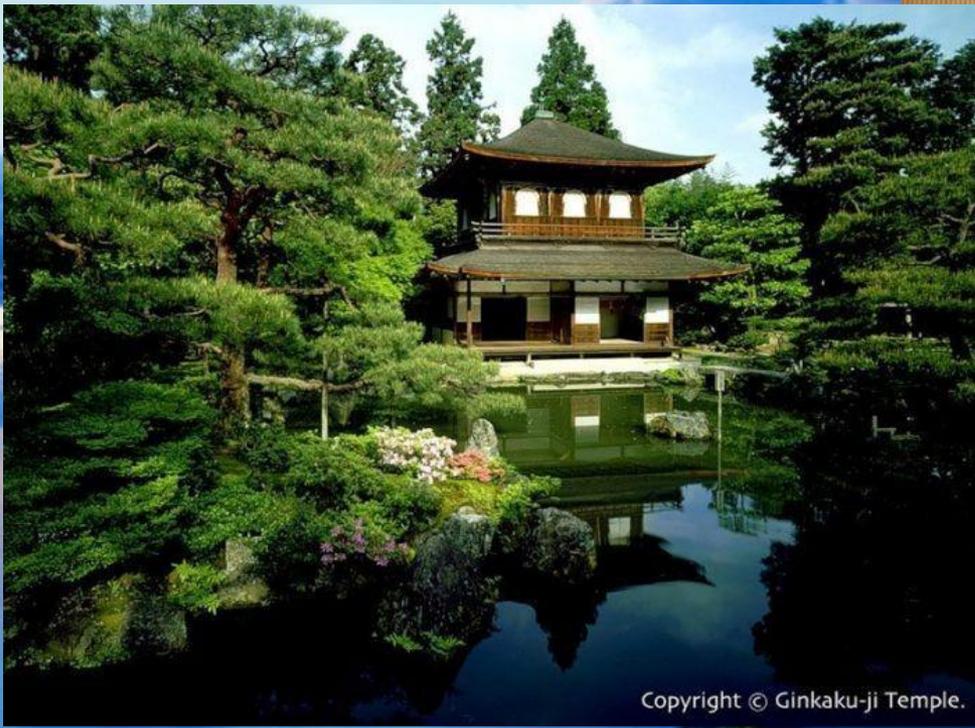
традиционный
японский
дом

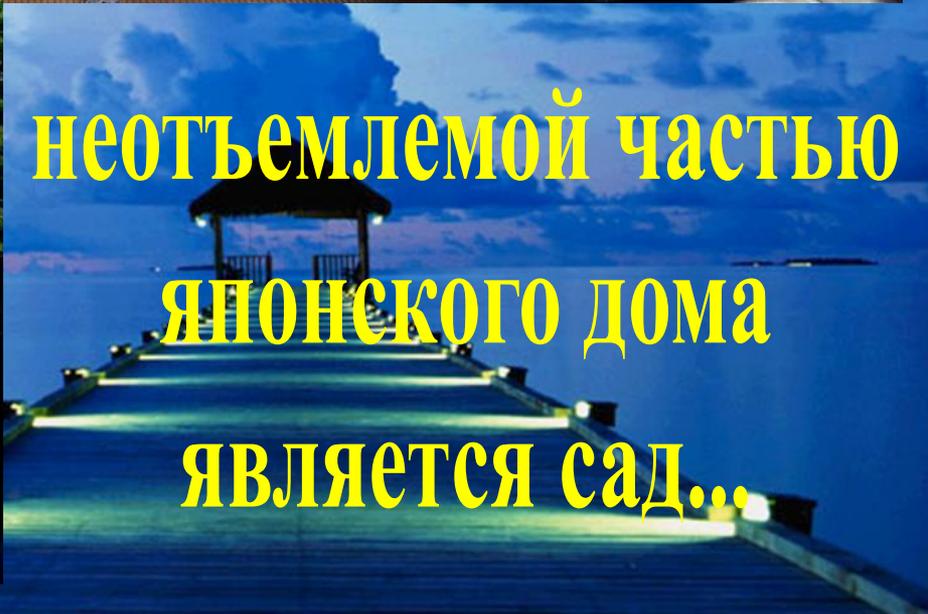

Японский минимализм

Copyright © Ginkaku-ji Temple.

неотъемлемой частью
японского дома
является сад...

ALLDAY.RU

Период с 1614 по 1868 г. получил наименование

Эдо — по названию новой столицы (совр. **Токио**).

- Это последний этап развития феодальной культуры, ярко выразивший наметившиеся ранее идейно-эстетические сдвиги.

Среди сооружений, демонстрирующих завершение развития феодальной архитектуры, пышный грандиозный погребальный комплекс в Никко,

совмещающий типы синтоистской и буддийской архитектуры.

Погребальный комплекс Тосёгу. Первая пол. XVII в.
Ворота Йомеймон

Искусство создания садов

Искусство создания садов было давно известно на Дальнем Востоке.

Традиционный сад

(состоявший из деревьев, кустарников, искусственного водоема, мостов и т.п.)

был неизменным атрибутом буддийских монастырей, а также резиденций правителей и знати.

Дворцовый ансамбль
Кацура. 1620—58.
Земляной мостик

«Ничто не остается бренным, все изменяется»

Японский сад:

- Идеализированный ландшафт
с обязательным включением в него
воды и камней, где обитают невидимые
духи природы
- Вечнозеленые деревья ,
не заслоняющие луну
- Звуки сада: щебет птиц, журчание
воды, музыка, капель в дождь

Храм Феникса

Мостики и дорожки делаются извилистыми, чтобы рассеять застойную энергию ци, и предотвратить возможность злым духам свободно попадать в человеческое жилище.

По этой же причине кромки скатов крыш загнуты вверх (по японским поверьям злые духи движутся только по прямой.)

Внезапно открывающаяся красота –
недолговечность этой красоты

В период Муромати монастырские сады стали организовываться на основе **дзэнского учения**, **«просветление достигается созерцанием природы во всем ее величии и бесконечной изменчивости».**

Чайная церемония идет от традиции китайской буддийской секты **чань** («созерцание») пить чай, чтоб постоянно бодрствовать и не отвлекаться на сон в ущерб созерцанию и пробуждению в себе природы Будды.

Возникновение чая, как лекарственного напитка связано с легендой о прибытии в китайский монастырь Шаолинь из Индии в **470 г.** Бодхидхармы.

Храм Феникса в ансамбле Бедоин.

- Среди **дзэнских садов** можно выделить два основных типа:
- плоский (состоявший из песка и камней).
- пейзажный — состоявший из камней, деревьев, мхов, водоемов.

Иными словами

1. **Райские, философские сады** – для глубоких размышлений, медитации и восприятия их с одной точки зрения.
2. **Ландшафтные, пейзажные, чайные сады** – для неспешных прогулок и созерцания меняющихся картин.

САД КАМНЕЙ

Сад камней

Сад Реандзи в Киото («Плоский сад»)

Сад «Реандзи» - это воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной.

15 темных 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 прямоугольной площадке.

В саду «Реандзи» есть некий элемент загадочности. В чем он заключается?

**Камни
расположены так,
что с любой точки
можно увидеть
только
четырнадцать
камней.**

Сад мхов Кокэдэра монастыря Сайходзи в Киото. 1339.

Островки, мостики, перешейки в озере расположены так, что вода образует иероглиф «кокоро». Земля, корни деревьев, валуны, мостики – все покрыто бархатным зеленым мхом разных сортов и оттенков. Насчитывает 230 сортов мха из 250 существующих на планете.

Сады мхов берут свое начало со времен раннего буддизма.

Медитируя в этом саду, можно приобщиться к абсолютной пустоте.

Акцент в саду делался на фактуре поверхности, различии оттенков зелени .

Сад Дайсэн-ин. Начало XVI

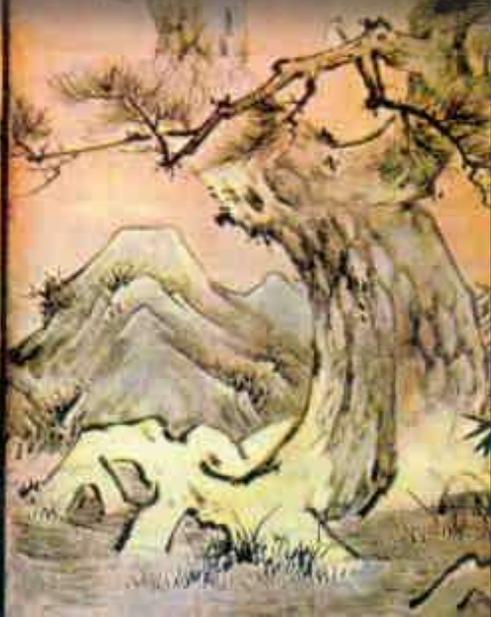
Ландшафтный пейзажный сад «Сосны и лютни» императорской виллы Кацура - образец чайного сада.

ЖИВОПИСЬ

Традиционная японская живопись – это особый вид изобразительного искусства, который совмещает приемы живописи и графики.

Яма-то – э – светская живопись.

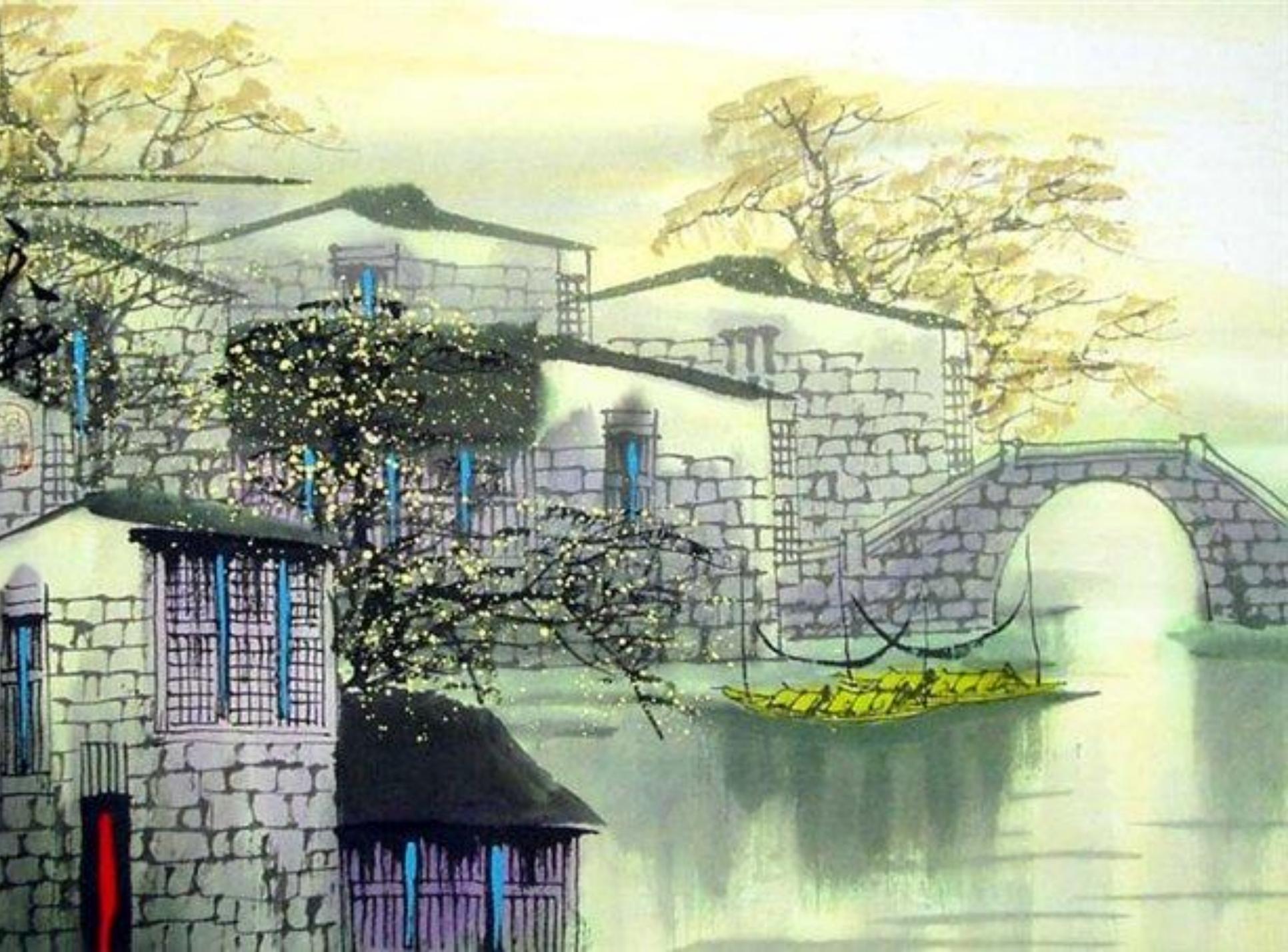
Чаще всего пейзажи, которые включали изображения скачущих лошадей, бегущих людей, фигуры танцоров. В стиле ямато расписывали ширмы в домах знати.

Укие-Э- «искусство быстротекущего мира»- знаменитая цветная гравюра к.ХII – первой пол. XIX. В ней запечатлено сиюминутное мгновение, едва заметная смена чувств и эмоций в жизни природы и человека.

**Основоположником
укиё-э считается
японский
живописец и
график
Хисикава Моринобу**

Китагава Утамаро 1753 – 1806 гг.

посвятил себя редкому жанру «бидзинга» – изображению красавиц.

Цветы в Эдо, ок 1800

Три знаменитые красавицы.

Его искусство сосредоточено
на образах женщин,
которые он передает в изысканной
лирической манере.

« Десять типов женских лиц »

1791 – 1792,

« Десять форм женского лица » **1802**

Художнику удалось создать особый тип
идеальной женской красоты: **НЕЖНЫЙ**
овал лица, **ВЫСОКИЙ**
открытый лоб, **бархатистые**
густые брови, линия которых
повторяет линию глаз, губы ,
похожие на два розовых
лепестка, **изящные тонкие**
пальцы, **изысканность сложной**
прически.

Кацусика Хокусай (1760-1849) – последователь Утамаро в искусстве цветной гравюры.

36 видов Фудзи
Озеро Сувако в Синсю

Серия картин «36 видов Фудзи» - вершина его творчества.

- Вид на Фудзи с горы Готэньяма у реки Синагава

Деревня Сэкия на реке Сумидагава

Андо Хиросигэ (1787/1797-1858)

Циклы :

100 видов Эдо

36 видов горы Фудзи (1832)

53 станции Токайдо 1833-34

69 станций Кисокайдо 1834-18442

100 известных видов Эдо

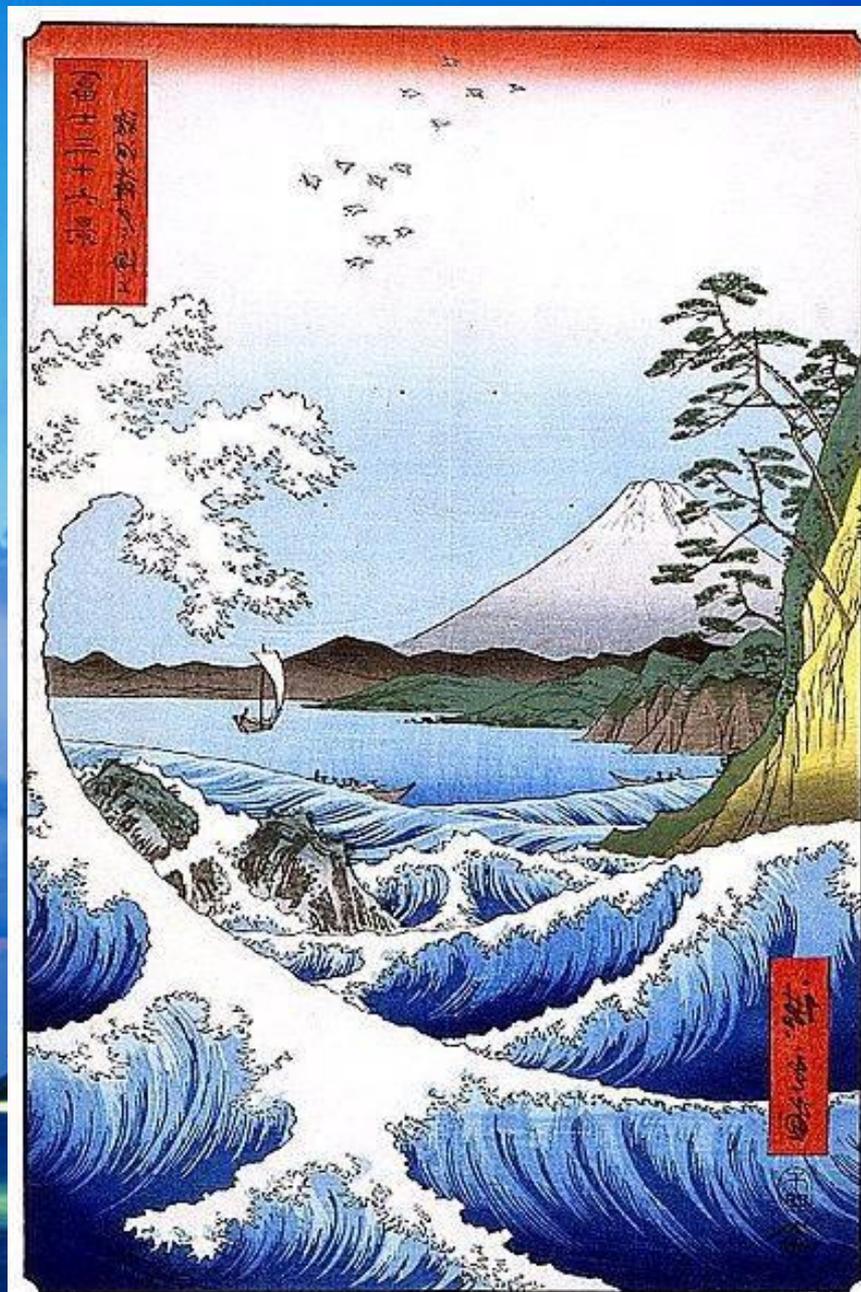

- Хиросигэ виртуозно передает зыбкие едва уловимые состояния природы.

Особенно замечательны эффекты снега, тумана и дождя.

Гравюры из серии **«36 видов Фудзи»** - 36 гравюр изображающих гору с разных ракурсов.

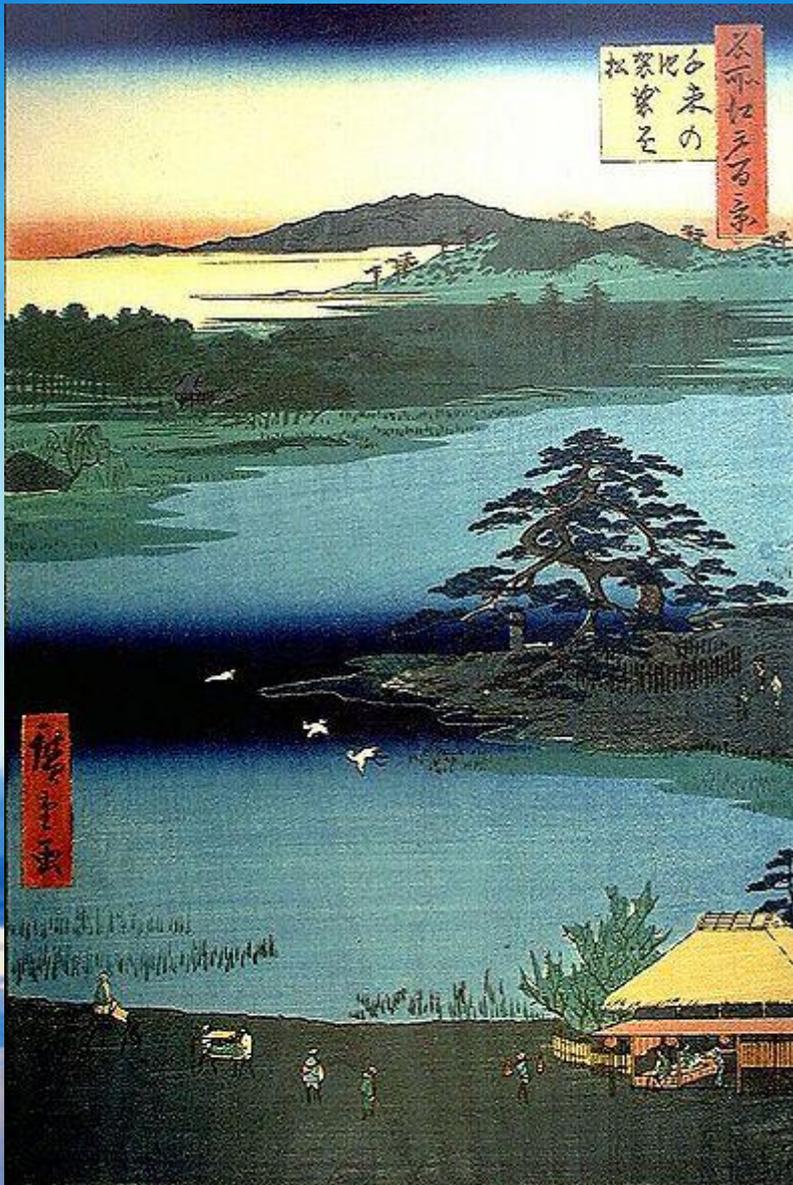
Хиросигэ «53 станции Токайдо»

В этом цикле наиболее ярко проявился талант Хиросигэ как мастера лирического пейзажа.

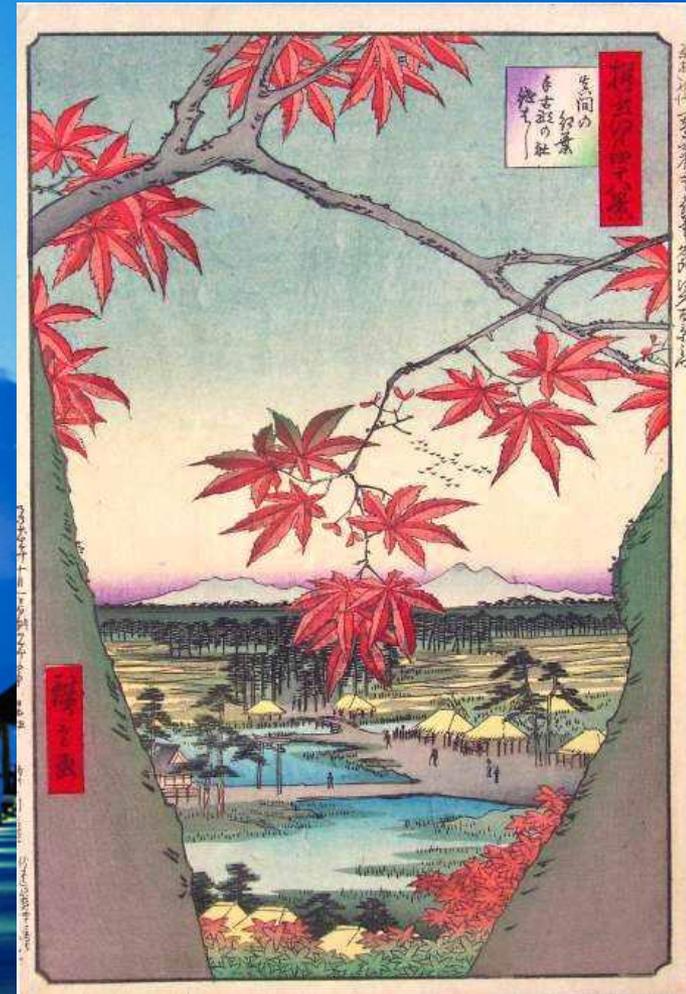

Синагава. Отъезд дайме

Сто знаменитых видов Эдо- это последняя серия, художник начал ее в тот год 1856, когда удалился в буддийский монастырь

- Сосна с плакучими ветвями на пруду Сензоку

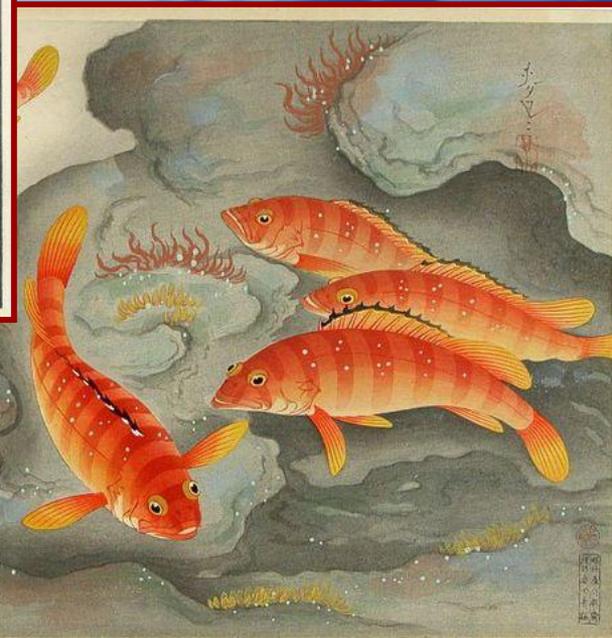
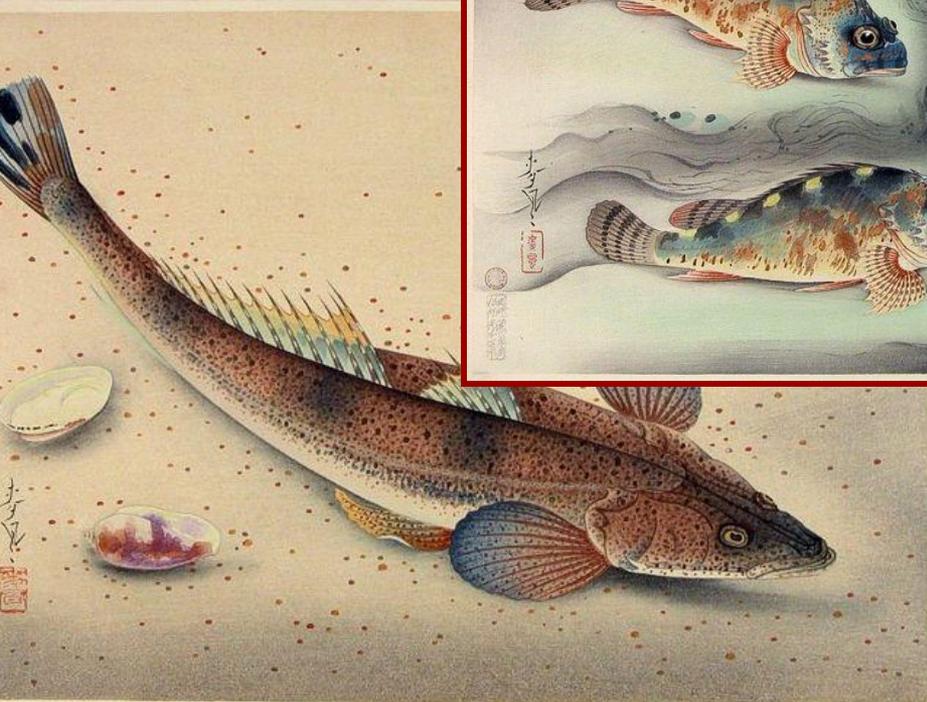

Кленовые листья и храм и мост Текона в Мама

Оно Бакуфу 1888 г-1976 году.

Был почетным членом Академии изящных искусств префектуры Хего.

Стиль Оно Бакуфу не вписывается ни в одно из двух основных направлений производства гравюр, существовавших в Японии в первой половине XX века. Его можно охарактеризовать как «потерянный во времени и пространстве» укиё-эю

日本国

страна восходящего солнца

Японские гравюры
являлись источником
вдохновения для
европейских
художников,
работавших в
стиле кубизма,
импрессионизма и
постимпрессионизма,
таких как Винсент ван
Гог, Клод Моне и
другие. Это влияние
называют японизмом.

Винсент ван Гог
«Портрет папаши Танги»

Красота и гармония

Кинусайга

это картины из шелка
Сначала художник делает
эскиз на бумаге.
Затем этот рисунок
переводится на
деревянную дощечку.
Контур рисунка
прорезается
желобками, а
затем из старого
шелкового кимоно
нарезаются маленькие,
подходящие по цвету и
тону лоскутки, и края
этих лоскутков
заполняют желобки.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Окимоно (яп. «вещь для того чтобы ставить [на обозрение]»; «резная фигурка»)

Является общим наименованием всей станковой скульптуры малых размеров, предназначенной только для оформления интерьера.

Нэцкэ

Миниатюрная скульптура — нэцкэ — получила широкое распространение в **XVIII** — первой половине **XIX** вв. как один из видов декоративно-прикладного искусства.

Своим появлением она обязана тому факту, что **традиционный японский костюм (кимоно) не имеет карманов.**

Вследствие этого у японцев возник обычай все необходимые мелкие предметы (трубку, кiset, коробочку для снадобий и т.п.) носить на шнурке, свободный конец которого затыкался за пояс, а чтобы он не выскальзывал, к нему прикреплялся **противовес брелок-нэцкэ**

Нэцке

Нэцкэ . XIX в.
Дерево. Высота 3,1 см

Нэцкэ . XIX в.
Олений рог.

Высота 11,8 см

Нэцкэ в виде маски . XIX в.
Слоновая кость. Диаметр 4,1 см; толщина 2 см

Домашнее задание

- Глава 20
- Напишите сочинение –эссе «Мои размышления в японском саду камней»
- Сделайте собственный эскиз для произведения в жанре нэцке.
- Кроссворд.

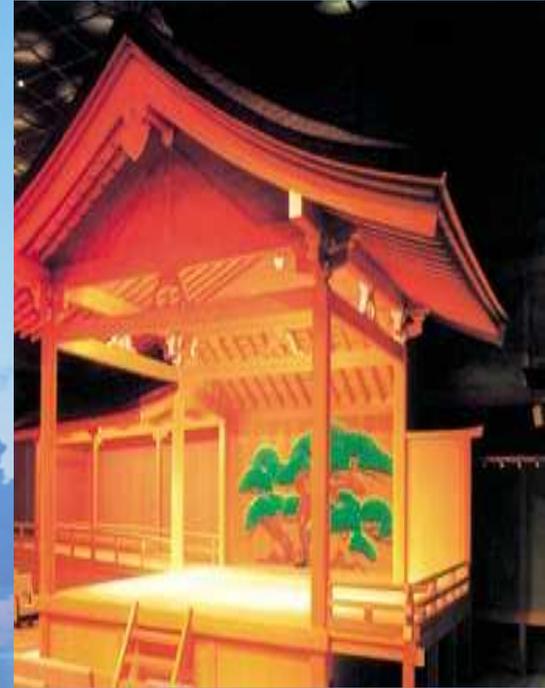
Театр Но – первый театр Японии.

- Стиль спектакля Но отличается отсутствием динамизма действия, крайней ограниченностью событий, отсутствием внешней борьбы.
- Условно-театральным был и вид актера и, условно использовался реквизит.
- Театральные постановки отличает совершенная актерская игра, передающая глубину эмоциональных переживаний человека.
- Первоначально спектакли разыгрывались при храмах, позднее актеры стали государственными служащими, а спектакли основной частью придворного церемониала.
- С XIII века широко использовались народные песни, танцы, буддийская музыка.

Расцвет театра относится к **XV** веку.

- Каноническое представление Но состоит из пяти пьес:
- о божествах,
- о погибших воинах-героях,
- о женщинах и любви,
- о женщинах которые сошли потеряв мужа или сына,
- о призраках.

- Для исполнения ролей актеры используют **200** масок.
- Лицо актера скрыто неподвижной маской, а движения наполнены экспрессией и выразительностью.
- Некоторые маски признаны национальными сокровищами.

Театр Кабуки

С **XVII** в. Складывается новый театральный жанр —
театр Кабуки

- Согласно легенде, родоначальниками этого жанра стали бывшая жрица Окун и бывший самурай Нагоя Синдзабуро.
- Спектакли театра Кабуки начинались **в 3 часа дня** и заканчивались **в 12 часов ночи**.
- В спектаклях не допускался натурализм- это одна из ведущих черт эстетики японского театра.
- Обязательны роскошные костюмы из дорогих шелковых и парчовых тканей яркой расцветки.

Каждый актер имеет свое амплуа: злодея, героя, верной жены.

Актер в костюме и гриме Белого льва

Несколько грубая и, даже, неистовая атмосфера театральных представлений кабуки привлекла к себе внимание сёгуната Токугава, и в 1629 году, в целях сохранения общественной нравственности, женщинам было запрещено выступать на сцене.

В виду большой популярности *кабуки*, место женщин-исполнительниц ролей заняли юноши.

Вместе с этим изменился и характер постановок — больше внимания уделялось драматическому искусству, нежели танцу.

Представление в театре кабуки. ■

С **1653** г. в труппах кабуки могли выступать только зрелые мужчины, что привело к развитию утончённого, вида кабуки – яро - кабуки «плутовской».

Практически до сего дня все роли кабуки исполняются мужчинами.

Актёры, специализирующиеся на исполнении женских ролей называются *оннагата* или *ояма* («[актёры] женского стиля»).

В современной Японии **кабуки** остаётся довольно популярным жанром — **он самый популярный вид театрального искусства** среди всех традиционных японских драматических жанров.

В некоторых театральных труппах женские роли снова стали исполнять женщины, после Второй мировой войны был сформирован полностью женский коллектив кабуки **Итикава Кабуки-дза.**

Здание театра кабуки в Гиндза, Токио)

Танка – нерифмованное пятистишие, традиционная форма японской лирики.

Для танка, отображающего череду времен года, характерен скрытый динамизм времени.

При всей его кажущейся простоте оно наполнено глубоким чувством и смыслом, ощущением ценности каждого мига.

Каждый сезон обладает притягательностью и дает повод для любования – цветущей вишней и полной луной весной, ирисами летом, красными кленами осенью, цветами сливы зимой.

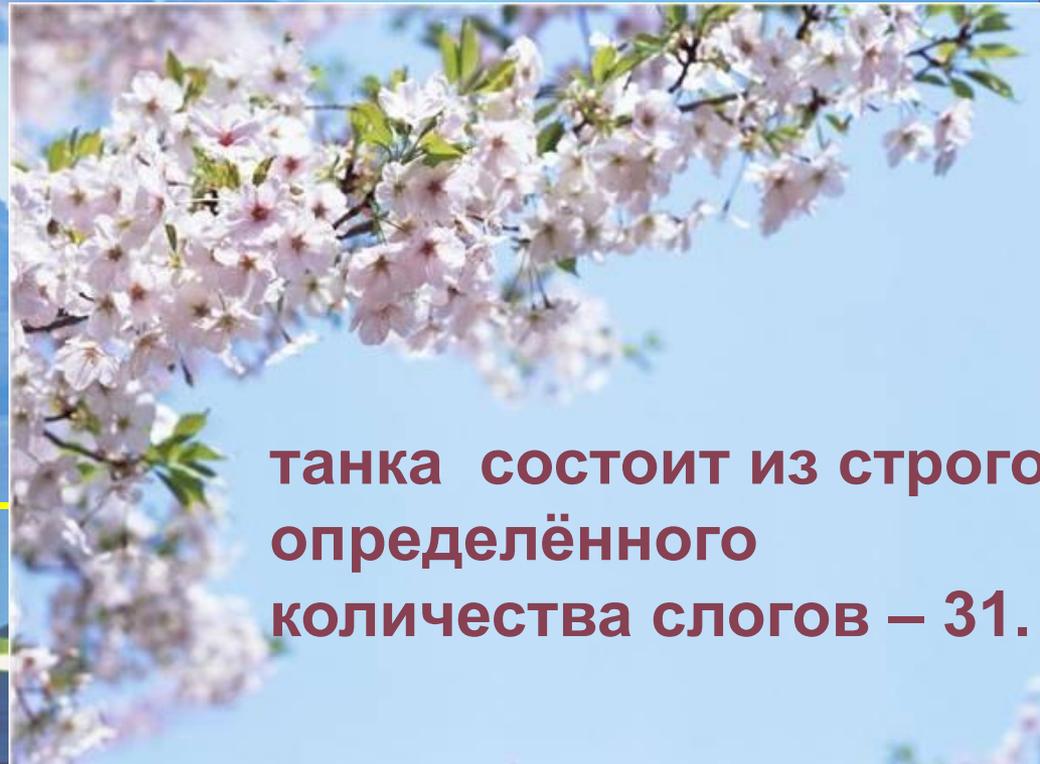
*Туман весенний, для чего
ты скрыл*

*Те вишни, что окончили
цветенье*

На склонах гор?

Не блеск нам только мил –

*И увяданья миг достоин
восхищенья.*

танка состоит из строго
определённого
количества слогов – 31.

Танка сочиняли не только поэты. Их писали друг другу влюбленные при встречах и расставаниях, их сочиняли на поэтических соревнованиях и в дружеском кругу.

Ими пронизаны любой роман, повесть, личный дневник.

Ритм танка – это чередование пяти и семисложных строк. Рифмы в них нет, но есть аллитерации (повтор звуков усиливающих выразительность) игра слов, повторы.

**Я в весеннее поле пошел за цветами,
Мне хотелось собрать там фиалок душистых,
И они показались
Так дороги сердцу,
Что всю ночь там провел среди цветов до рассвета.**

Ах, лунной ночью их увидеть невозможно!

У нежных слив и лунного луча

Цвета одни.

И лишь по аромату

Узнаешь, где цветы, и сможешь

их сорвать!

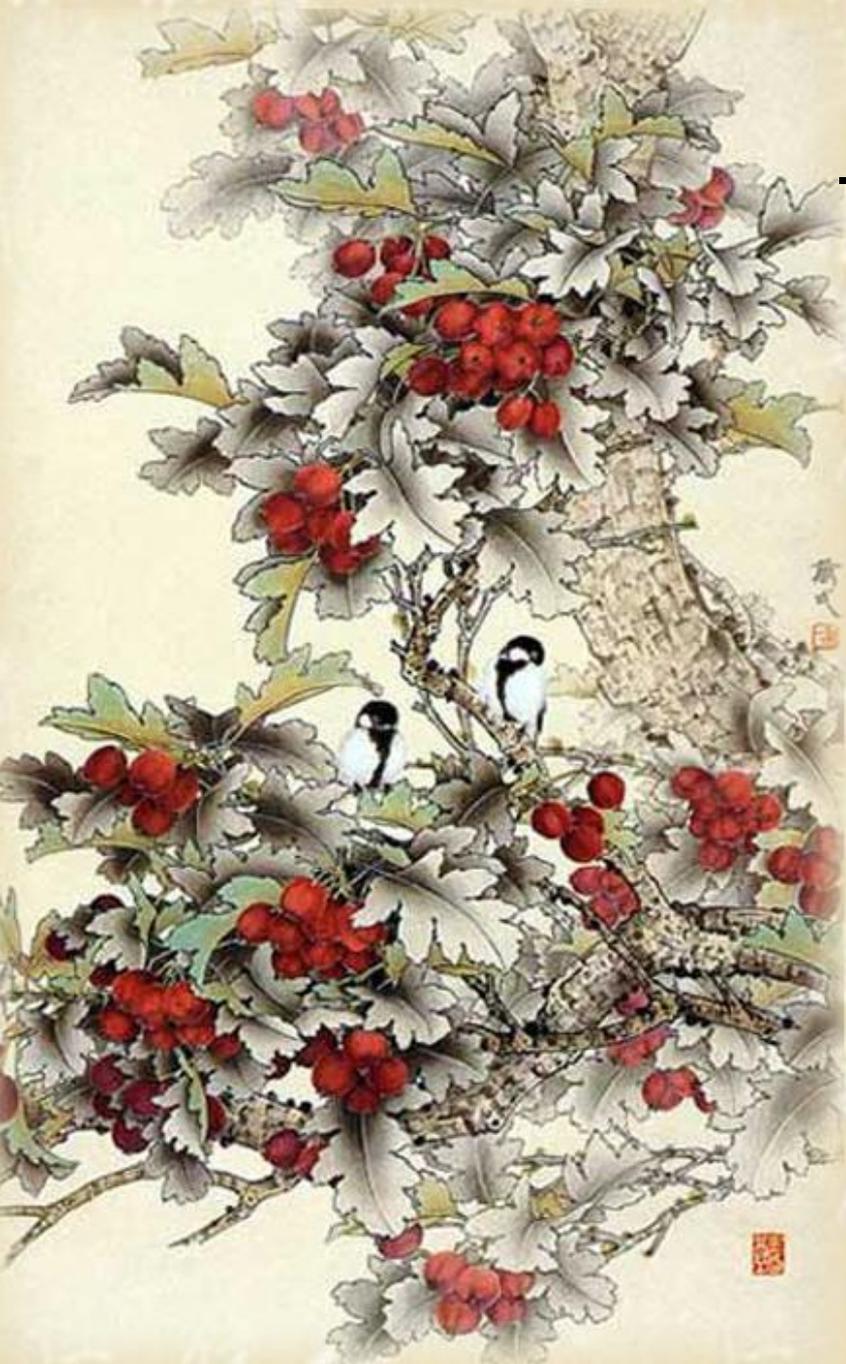

Замок Химеджи

**Вижу я, растопились
На высоких вершинах гор
Груды зимнего снега.
По реке "Голубой водопад"
Побежали белые волны.**

Дорога к храму

**С особым волнением
смотрю...
На старом вишневом дереве
Печальны даже цветы!
Скажи, сколько новых весен
Тебе осталось встречать?**

Сато Норикиё (1118-1190гг.)

Сайгё

Стихи-танка

Фудзияма

*Когда б улетели прочь,
Покинув старые гнёзда,
Долины моей соловьи,
Тогда бы я сам вместо них
Слезы выплакал в песне.*

Хокку – трехстишия.

- Танки собраны в антологии «Кокинсю» (10 в.)

Как будто аромат душистой сливы

Мне сохранили эти рукава,
Лишь аромат...
Вот как выразил грусть после смерти любимой
жены поэт **20** в. Такубоку

Но не вернется та,
Кого люблю, о ком тоскую.
На пустынном дальнем берегу
Я, не отирая влажных глаз.

Поэт Нарихара, **11** в.

С маленьким играю крабом.
В первых трех строках – печаль поэта, в последних – ее
А вот знаменитые философские стихи
причина. Если последние строки отбросить, тоже можно
средневекового поэта Исса.
понять о чем грустит поэт.

Тихи, тихо ползи
Так из танка родился более поздний вид японской поэзии –
Улитка, по склону Фудзи,
трехстишия хокку.
Вверх, до самых высот...

Икебана

- **Искусство расстановки цветов в вазах — «икебана» осознается как символ национального своеобразия и как воплощение высокого художественного вкуса.**

Икебана (букв.: «цветы, которые живут») восходит к древнему обычаю возложения цветов на алтарь божества, который распространился в Японии вместе с буддизмом в VI в.

В современной Японии искусство икебаны является одним из самых популярных.

В Японии это искусство продолжает оставаться объектом серьезного познания, освоения священного ритуального действия, приобретаемого в результате длительного кропотливого обучения.

Обманчивые представления о легкости и общедоступности искусства икебаны нередко приводят к тому, что за пределами Японии оно становится, в сущности, псевдоискусством.

На Западе икебана рассматривается порой как легкое и необременительное занятие для досуга.

Для японцев икебана остается не только значимым элементом национальной культурной традиции, но также и совершенной моделью мироздания.

**Икенобо — старейшая школа икебаны в Японии.
Ее основателем был монах Икенобо Сэнъэй, живший в
сер. XV столетия.**

Ikenobo School
Kathleen Marble

Икебана, школа Икенобо

В конце XIX в. мастер икебаны

Охара Усин

создал свою собственную школу, ибо находил традиционное искусство Икенобо слишком строгим и формальным.

В своем стремлении избежать излишнего формализма

Охара использовал даже западные растения.

Охара создал стиль **морибана**, главное новшество которого заключалось в том, что цветы размещались в широких низких сосудах.

Икебана, школа Охара

Школа Согецу была основана
в 1927 г. Тесигахара Софу.
Основным принципом
школы Согецу является
утверждение, что

кто угодно

где угодно и

когда угодно

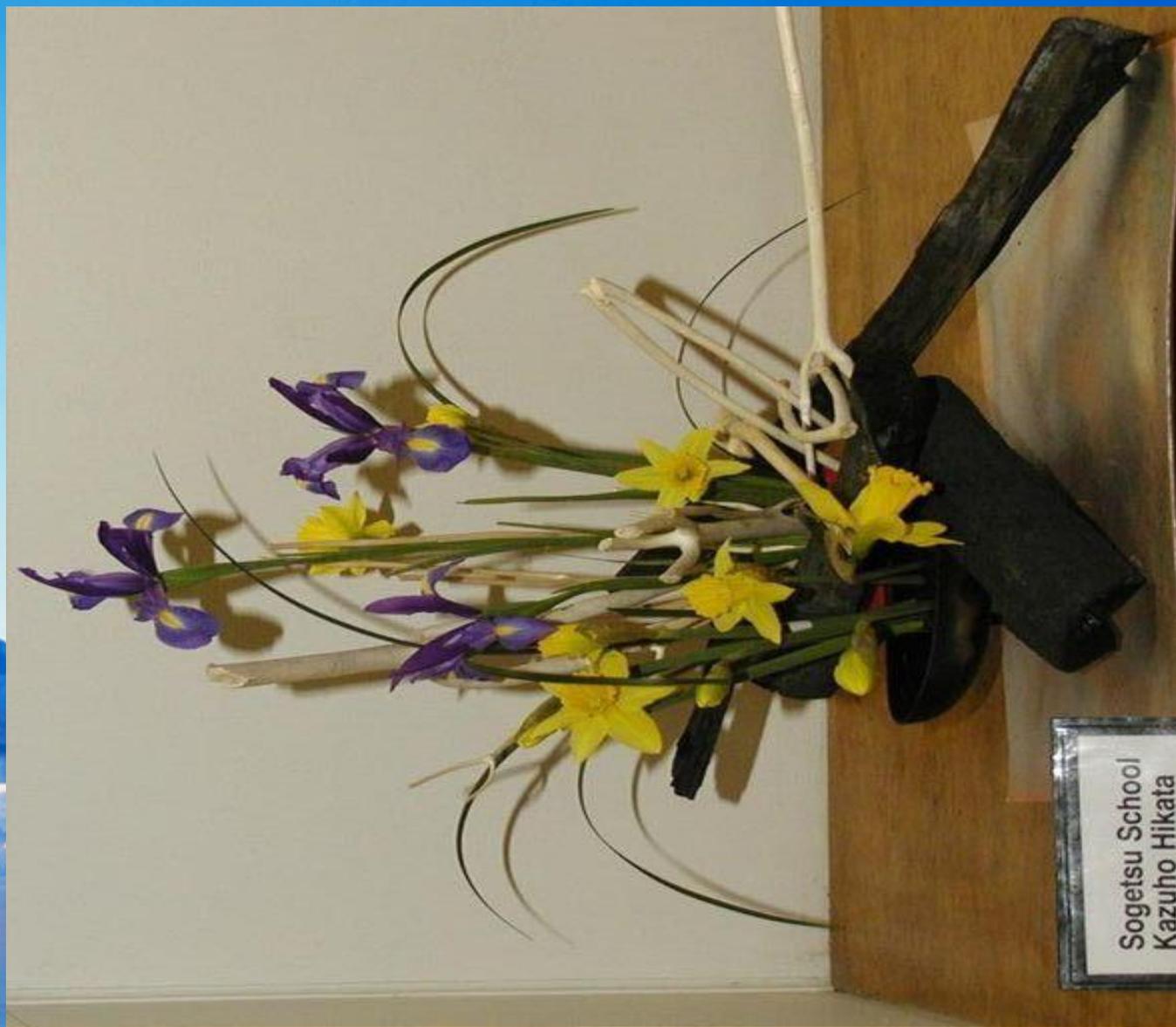
может создать икебану
из любых подручных
материалов.

Икебана,
школа Согецу

Икебана, школа Согецу

Икебана, школа Согецу

Домашнее задание

- Напишите нерифмованное пятистишие танка.
- Попробуйте создать собственные композиции из цветов, веток и трав и трав, отражающие стиль и содержание искусства икебаны.

Японский меч

(яп. 日本刀 *нихонто*:?)

клинковое однолезвийное рубяще-режущее оружие, произведённое по традиционной японской технологии из многослойной стали с контролируемым содержанием **углерода**.

Название также используется для обозначения однолезвийного меча с характерной формой слабо изогнутого клинка, бывшего основным оружием **воина-самурая**.

- Однако с позиции смертоносности куда больший интерес представляет такие веера, как **гунсэн и тэцусэн (тэссэн)**. Гунсэн носили буси в доспехах, а тэссэн носился с повседневной одеждой. Оба этих веера были удобным оружием как атаки, так и защиты и обычно имели восемь или десять спиц.
- Во многих рю по стране проводилось обучение технике боя с таким веером – тэссэндзюцу, приемы которого как правило большей частью повторяли программу тренировок на мечах.

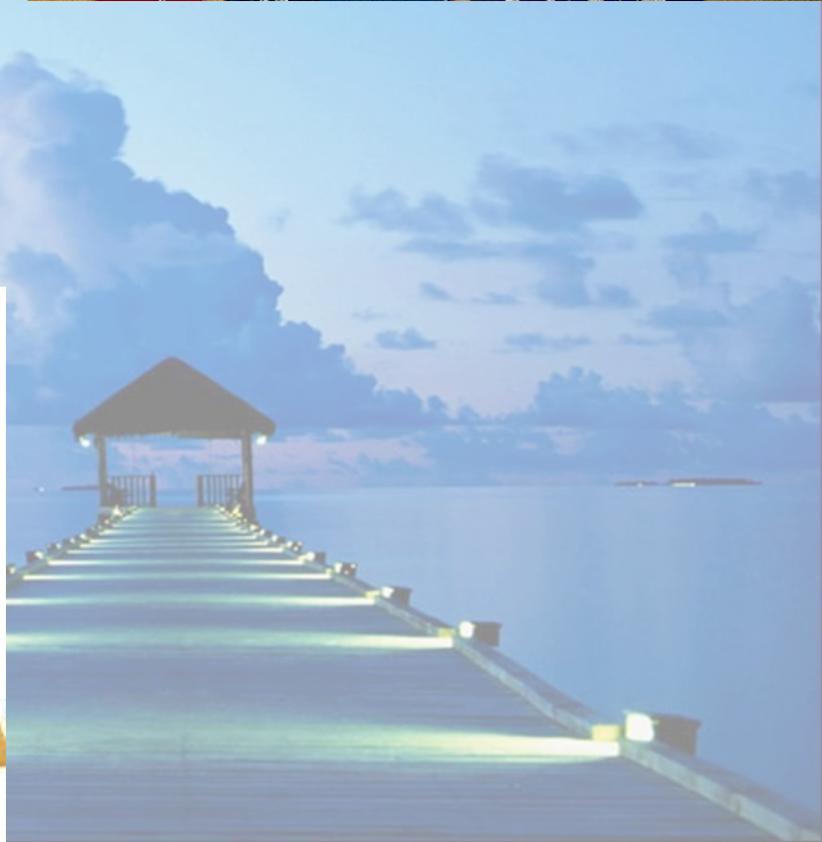
Тэссэн

Гунсэн

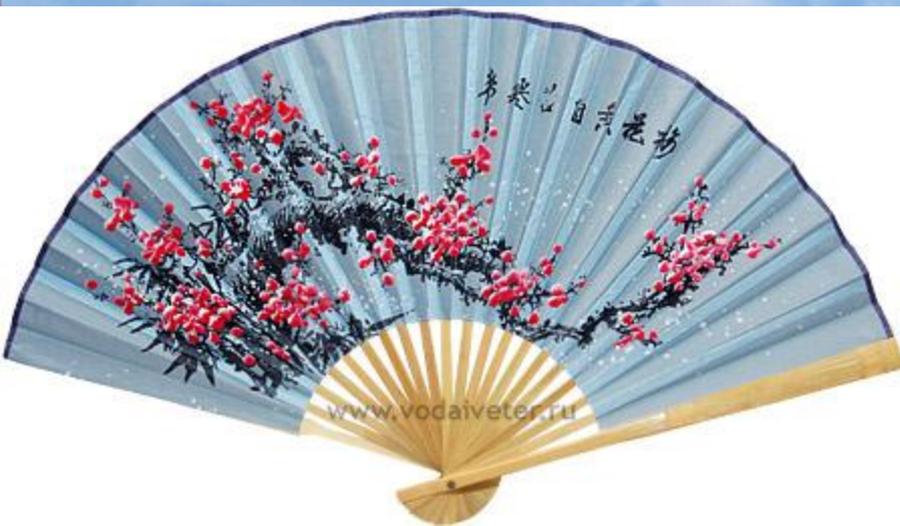
ВЕЕР

Подари мне японский веер
И Луну в бокале вина.
Я хочу превратиться в ветер.
Налету менять имена.
Тёмным небом душа полна,
И вот-вот улетит на север
Из распахнутого окна -
Был бы только японский веер.

Складной веер многие учёные считают истинно японским изобретением, несмотря на неясность и неточность сведений о его происхождении. Это связано с тем, что в хрониках уже упоминавшейся выше китайской династии Сун есть сведения о «японских веерах», причём речь идёт именно о таком типе веера, как оги.

То может послужить доказательством, что древние китайцы не имели к складным веерам никакого отношения, несмотря на то, что поздние конфуцианцы, преклоняясь перед китайской культурой, приписывали оги именно китайское происхождение.

Куклы

- **Satsuma ware (薩摩焼 *satsuma-yaki*)**
- Вид японской керамики. Она возникла в конце 16 века в эпоху Адзуты-Момояма.
- Хотя этот термин может быть использован для описания различных типов глиняной посуды,

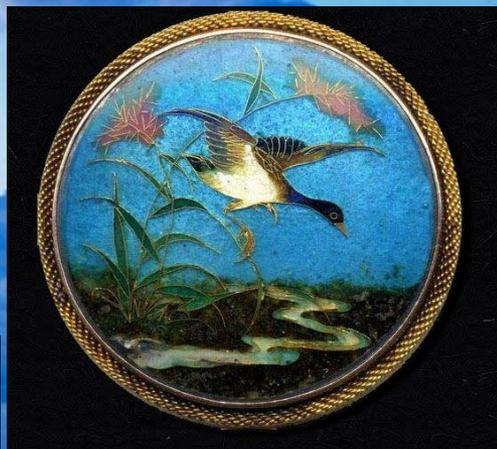

- наиболее распространенный тип имеет мягкие цвета слоновой кости, потрескавшуюся глазурь
- с полихромным и золотым украшением.

Пуговицы Satsuma стали производиться когда установилась торговля с западом

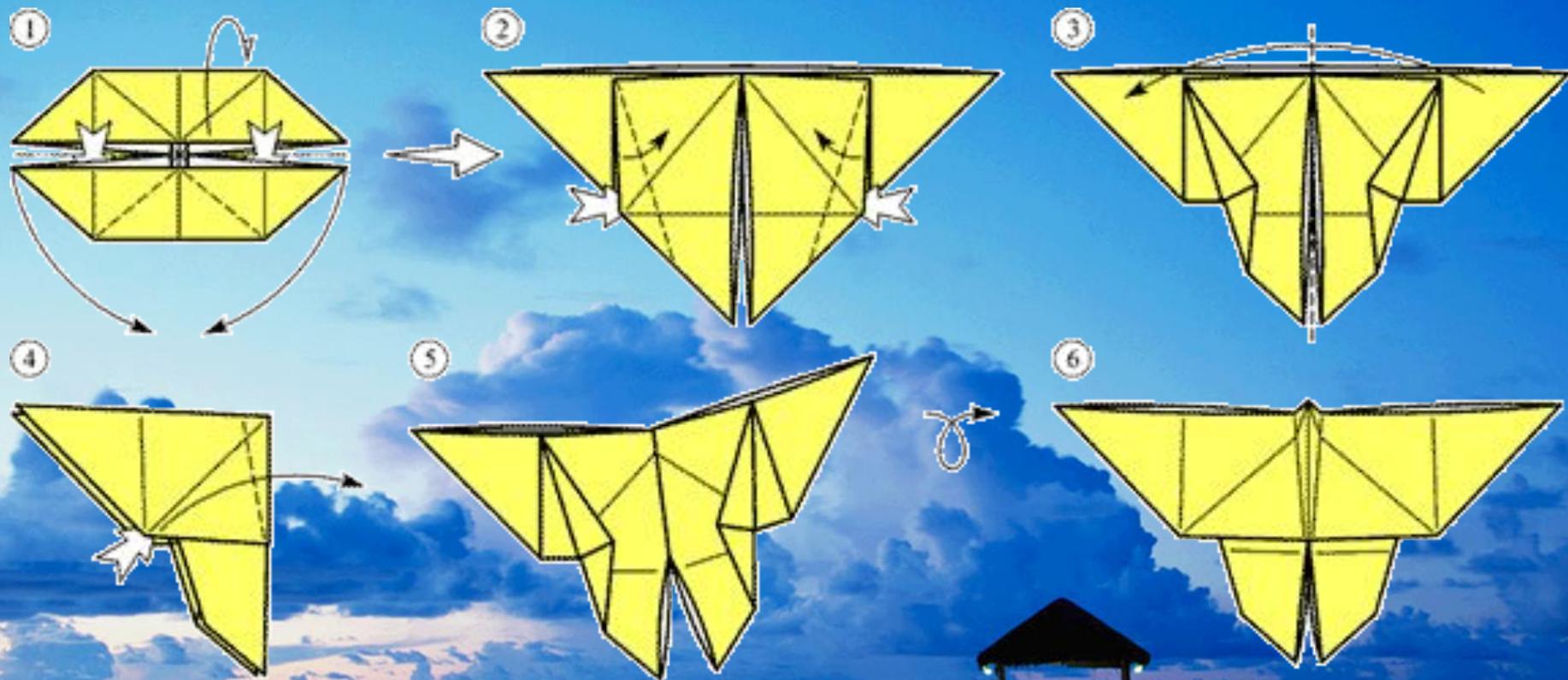
ОРИГАМИ

Оригами - удивительном искусстве бумажной пластики, родившемся в Японии.

Бумага - одно из самых великих изобретений человечества - родилась на Востоке, и именно там, на рубеже тысячелетий, появились первые бумажные фигурки. За свою многовековую историю Оригами прошло путь от храмовых обрядов до искусства, дарящего радость и красоту миллионам людей во всем мире.

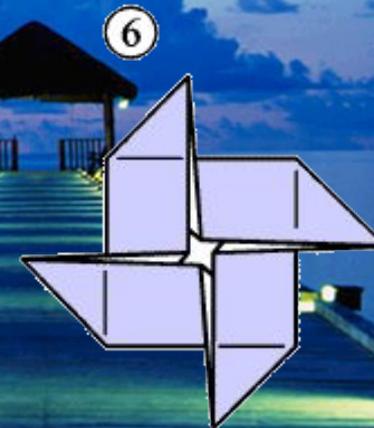
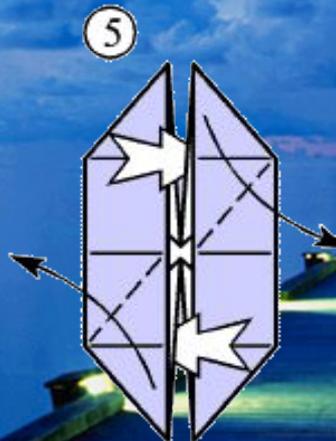
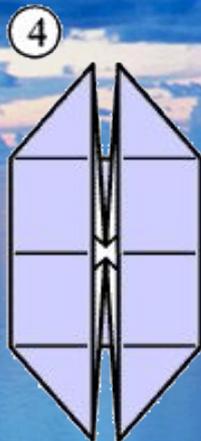
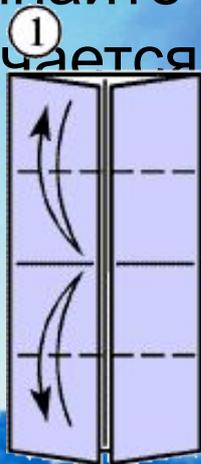

Бабочка

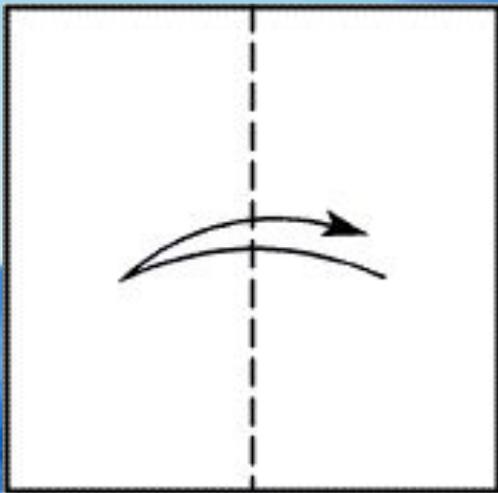
Катамаран

- Начинайте с базовой складки **Дверь**. На 4-ом этапе получается Катамаран, а на 6-ом - **Бертушка**

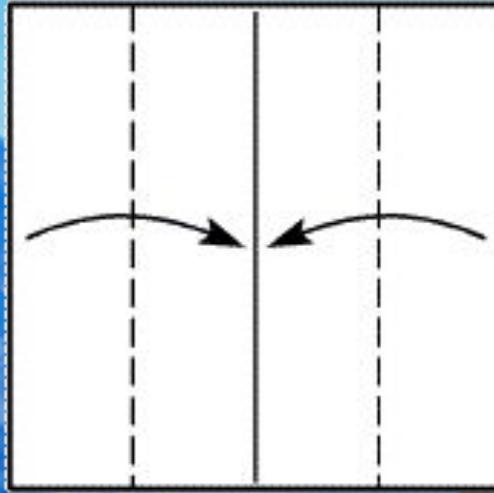

Дверь

1

2

3

