

Японские сады как
квинтэссенция мифологии
синтоизма и философско-
религиозных воззрений
буддизма

Ядро японской культуры, сложившейся на островах Тихого океана, составляет синтоизм (от япон. «синто» – путь богов) – вера в духов природы и предков.

История культуры Японии делится на два этапа. **Первобытный этап** датируется IV тыс. до н. э. – VI в. н. э. и включает культуры Дзёмон, Яёй, Кофун. **Феодальный этап** (VII–XIX вв.) предполагает более детальную периодизацию по названиям столиц и резиденций правителей: Асука (552–645), Нара (645–794), Хэйан (794–1185), Камакура (1185–1333), Муромати (1333–1573), Момояма (1573–1614), Эдо (1614–1868).

Любое природное явление – дождь, гром, ветер, каждая гора, река, дерево, травинка и даже всплывающая грязь воспринимаются как особое божество – **ками**, чье присутствие японцы ощущают повсюду и постоянно. Эту особую грань национальной психологии можно определить как **любование**.

Существует «любование цветущей сакурой», «любование красными листьями клена», «любование полной луной», «любование тихими снегами».

Причем любованье не просто поверхностное лицезрение природы, а пристрастная кровная заинтересованность в том, как весной цветут вишни, летом кукует кукушка, осенью краснеют листья клена, а зимой снежок покрывает ветки расцветшей сливы.

Благодаря такому восприятию природы все в Японии является объектом благоговейного почитания: и море, и вулканы, и водопады, и камни, и горные речки, и деревья, и цветы, и травы. Даже тайфуны, землетрясения и наводнения не могут поколебать жизнеутверждающее восприятие японцами окружающего мира.

В космогоническом мифе о создании Страны восьми больших островов, т. е. Японии, весьма показателен спор между Идзанаги (Благой Муж) и Идзанами (Благая Жена). Бог Идзанаги выступает как воплощение созидательных сил жизни и развития, а богиня Идзанами, удалившаяся в страну Мрака, олицетворяет разрушительные силы смерти и тления. Бог, желая вернуть супругу на землю, ибо созданная ими страна «еще не устроена», проникает в страну Мрака и находит Идзанами в состоянии разложения. В ужасе произносит он слова, расторгающие их брачный союз. Возвратившись из страны Мрака, Идзанаги совершает обряд очищения и порождает множество божеств, в том числе великую богиню солнца Аматэрасу, отдав ей Равнину Высокого Неба.

Проникновение в Японию буддизма с его ощущением непостоянства и мимолетности всего сущего обусловило восприятие природы как совершенного и одухотворенного космического тела Будды, которое никогда не умирает, но вечно обновляется. Это очарование непостоянством природы, культ бессмертной красоты, умение находить радость в том, что приносит мгновение, стремление найти поддержку ками и обрести гармонию с вечно обновляющейся природой получило зримый отзвук в таком самобытном виде искусства, как японский сад.

В первую очередь сад воспроизводит идеализированный ландшафт с обязательным включением в него воды и камней, где обитают невидимые духи природы. Даже в философском сухом саду камней присутствует вода; ее символизирует мелкий гравий. Доминантой почти всех типов сада служат вечнозеленые деревья, гармонирующие с растениями по форме и цвету, а главное – не заслоняющие луну.

В саду обязательны звуки: щебет птиц, журчание воды, «музыка капель» в дождь. Райские и философские сады предназначались для глубоких размышлений, медитации и восприятия их с одной точки зрения, ландшафтные пейзажные и чайные - для неспешных прогулок и созерцания меняющихся картин

Первые сады, как особый вид искусства, появились в эпоху Хэйан. Эти так называемые райские сады воспроизводили образ рая – совершенной «чистой земли» Будды Амиды, расположенной на западе. Прикосновение к ней считалось возможным через переживание красоты как едва уловимого мгновения. Поэтому в устройстве райского сада всегда ощутишь «вздых восхищения» перед внезапно открывшейся красотой, но с оттенком печали по поводу ее недолговечности. Его классический образец – сад монастыря Бёдоин в Удзу (IX–XII вв.)

Ядром сада служит пруд,
символизирующий Западный отражается
ажурный храм, прозванный павильоном
Феникса за сходство с птицей,
раскинувшей крылья и словно
собравшейся взлететь. Зыбкое отражение
в воде изящного изгиба кровель, открытых
галерей на высоких тонких колоннах,
золотой статуи сидящего на лотосе Амиды,
мерцающей из полумрака центрального
павильона, игра световых бликов на воде –
все рождает чувство мимолетной
иллюзорной красоты, готовой в любую
минуту растаять, раствориться,
УСКОПЬЗНУТЬ

Убежденность синтоизма в том, что красота органично присуща природе и нужно лишь разглядеть ее, породила так называемую «цивилизацию сосновой иглы», когда умение наслаждаться красотой одной хвоинки ценил - ось выше стремления охватить взором целое дерево. Идея отображения мироздания в одном предмете – цветке, камне, дереве – получила адекватный отзвук в буддийском учении дзен*.

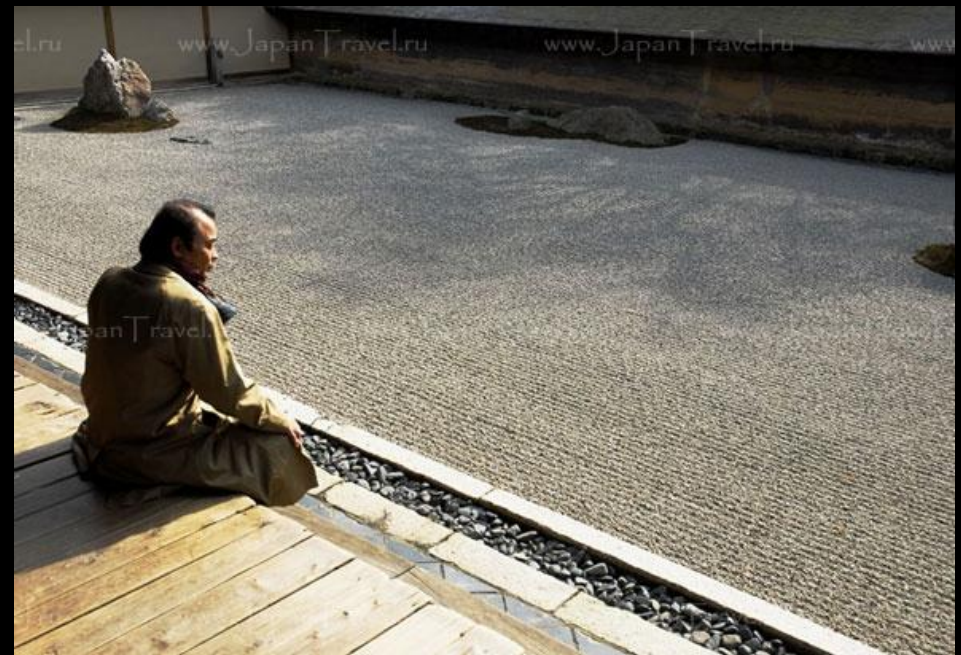
* Дзен – учение об интуитивном познании мира, отрицающее его рациональное постижение.

Познать космическую природу Будды, высшим проявлением которой согласно дзен-буддизму является абсолютная Пустота, означает обрести «пустое сердце». Обретению «пустого сердца» – так в эстетике дзен обозначается внезапное «пробуждение» сознания, достижение просветления в текущей жизни, чувство слияния с великой Пустотой – способствует медитация. Целям медитации служат философские сады дзен-буддийских храмов – сад камней и сад мхов. При их создании используются только камни, гравий и мох.

Сад камней Рёандзив Киото (XV в.)

Сад камней Рёандзив Киото (XV в.) представляет собой прямоугольную площадку, огражденную с трех сторон каменной стеной и с четвертой, длинной стороны – деревянной галереей для медитации, чуть приподнятой над садом. На площадке, засыпанной белым гравием, расположена композиция из 15 темно-серых валунов: 5 групп по 3 камня в каждой. Если их мысленно соединить линиями, они образуют иероглиф «кокоро», означающий цель медитации – очищение души и обретение «пустого сердца».

Если их мысленно соединить линиями, они образуют иероглиф «кокоро», означающий цель медитации – очищение души и обретение «пустого сердца». Число 3 выражает главные ценности буддизма – Будду, дхарму, монашескую общину. Оно напоминает о трех важнейших событиях из жизни Будды – рождении, просветлении, смерти. Количество камней связано с лунным циклом, так как именно за 15 дней луна становится полной, приближаясь к совершенной форме круга, и на 15-й день первой летней луны – «трижды святой» буддисты отмечают все три события из

При этом с любой точки видно всегда только 14 камней. Прекрасным фоном для сада служит стена. Ее штукатурка замешана на репсовом масле, дающем уникальный эффект. Если на стену не смотреть в упор, она как бы растворяется и не мешает сосредоточиться на созерцании композиции. С той же целью «причесывается» граблями поверхность гравия, параллельные бороздки которого тянутся вдоль длинной стороны и круглятся вокруг камней. Пустота сада побуждает к длительному созерцанию и размышлению, а невозможность увидеть все камни разом вселяет уверенность в том, что человек не должен стремиться к познанию мира в традиционном русле, находя объяснение тому, что его окружает. Все то, что недоступно зрению, можно найти в себе. Это и есть постижение Будды.

К этой же мысли подводит особым способом устроенный колодец, находящийся с противоположной стороны деревянной галереи. Это невысокий чугунный цилиндр с квадратным отверстием посередине, куда из бамбуковой трубочки струится вода. С четырех сторон у отверстия начертано по иероглифу, которые не связаны с философией сада. Но вместе с центральным квадратом (иероглиф «рот») каждый из них обретает определенный смысл. Из слов складывается фраза, выражающая суть дзен-буддийского восприятия мира: «С меня довольно того, что я знаю».

Обретению «пустого сердца» в дзен-буддизме способствует чайная церемония в особом чайном домике, расположенном в чайном саду. Поскольку чайный сад, например на вилле Кацура у чайного домика «Сосны и лютни» («Сёкантэй» (XVII в.)), предназначен для уединения и «безмолвной беседы сердец», деревья в нем посажены таким образом, чтобы создавать уютное, защищенное от посторонних взглядов пространство и в то же время не заслонять перспективу.

144

139

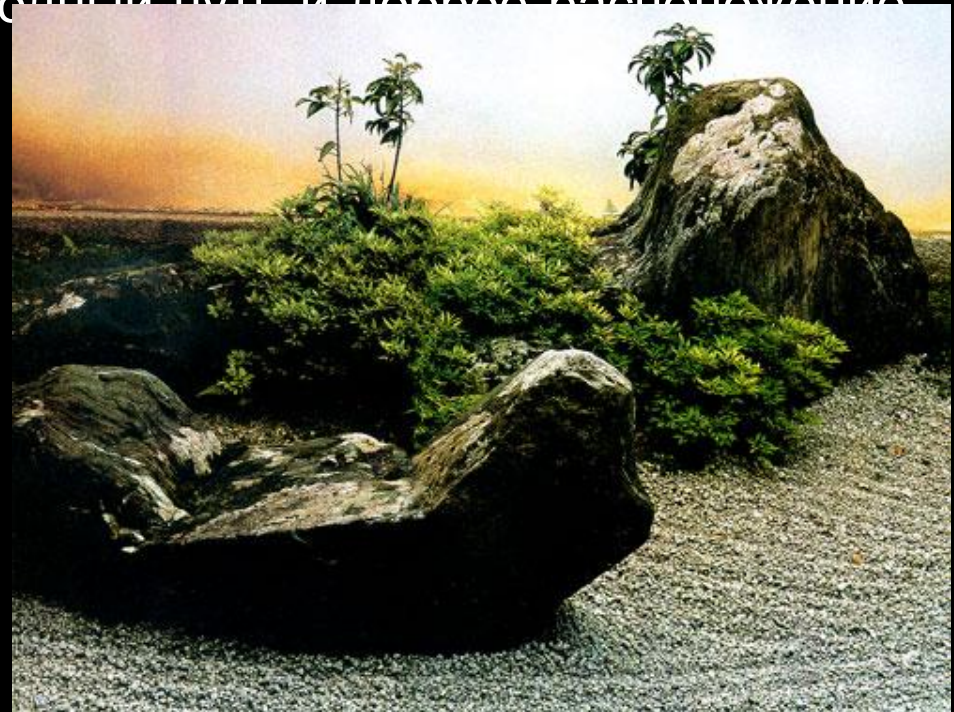
Стержнем сада является «росяная тропа» – короткая дорожка из слегка выступающих над землей камней. Она как бы соединяет внешний мир с миром чайной церемонии. Низкие каменные фонари символизируют присутствие горных духов. Каменная чаша, в которую вода струится из бамбуковой трубочки, служит для омовения перед церемонией.

Японский синтоизм дал жизнь культуре, уникальной по лаконичным, но отточенным до совершенства формам, будь то святилище, чайная церемония, японский сад или стихотворение танка. Синтоистское восприятие природы как вместилища духов определило отсутствие у японцев стремления к ее преобразованию и переустройству. Простота форм и естественность материала, дарованные природой, стали визитной карточкой японского искусства. Буддийское восприятие природы как космического тела Будды нашло выражение в умении ценить ее мимолетную, ускользающую красоту и вместе с тем ощущать через один предмет – цветок, камень, дерево – целые миры. Оно позволяет приобщиться к великому через малое, увидеть сложное в простом, ощутить

Символика японского сада

- Большой, тяжелый камень традиционно символизирует гору и обозначает покой и защищенность. Камнями оформляются пруды и водоемы, что дает эффект зеркального отражения и усиливает впечатление.
- Маленький камень обозначает небольшой холм. Маленькие камни, которые как бы скатываются с возвышенности, символизируют водопад. Необработанные булыжники передают бурный, стремительно несущийся горный поток.
- Плоскими камнями обычно вымощивали дорожки и переходы. Они символизируют открытый, свободный путь и доброе расположение владельца сада.

Камни серо-голубых тонов символизируют водную и небесную стихии, черные и коричневые — земную. Камни, в которых присутствуют зеленый и желтый оттенки, олицетворяют растительный мир. Некоторые необработанные камни, имеющие рельефную форму, обозначают животный мир.

石

- В композиции японского сада используется сосна, являющаяся символом сильного характера, отваги и мужественности, умения преодолевать трудности и препятствия.
- Плакучая ива вносит в композицию теплоту и умиротворенность. Связано это с тем, что она является символом чистоты, смирения, стыдливости и женственности.
- Особенно почитается в Японии клён — символ вечности, величия, учёности, жизненной мудрости, тактичности. Как правило, его используют пожилые владельцы сада.

Белые лилии - символизируют душевную чистоту и невинность, преданность и бескорыстную любовь. Если в центре пруда располагается каменная башня, окруженная белыми лилиями, то данное место самое чистое и священное в саду. Если в пруду темно-желтые и ярко-оранжевые лилии, то хозяин сада веселый и жизнерадостный человек.

Камелия - является символом грусти, печали, а порой даже смерти, но в то же время он олицетворяет душевную чистоту и достоинство. В саду камелию используют как напоминание о тех, кого уже нет в этом мире.

Азалия — символ любви, дружбы, верности, душевной привязанности, открытости, обожания. Этот цветок защищает семейное счастье, действует умиротворяюще и успокаивающе. Пышные соцветия расположены близко к стеблю — единство и нерушимость в отношениях между членами одной семьи.

Георгин - означает величие и благородство, доброжелательность и отзывчивость. Человек, который хочет продемонстрировать свой изысканный вкус, душевность и силу характера, обязательно использует в композиции своего сада цветы георгина.

Гортензия - в Японии этот цветок издавна считается символом скудности духовного мира, скупости и откровенного хвастовства, заикленность на собственной персоне, ~~неумение принимать решения.~~

Жасмин - и их великолепный аромат создают в саду атмосферу уюта, защищенности и теплоты. Они способствуют дружеской беседе, чаепитию в кругу семьи. Жасмин олицетворяет собой откровенность, навеивает приятные воспоминания, которые вносят в сердце покой и умиротворение.

Нарцисс - в японской символике обозначает человека самовлюбленного и во всем сомневающегося, но в то же время сильного, веселого, постоянно надеющегося на лучшее. В Японии его также называют «ребенком двух сезонов».

Роза - считается одним из самых благородных цветов, который в первую очередь выступает символом большой любви. А вот о том, какой именно, рассказывает цвет розы. Тёмно-красная роза символизирует страстную любовь, обожание, любовные переживания. Белая роза — первую, чистую, платоническую любовь. Розовая — тихую, застенчивую любовь.

- Сакура — священное для Японии дерево. Цветки вишни символизируют самое лучшее в человеке и во взаимоотношениях людей. Это чистота, любовь, дружба, верность, благородство, умение жертвовать своими интересами, патриотизм, высокая духовность. Практически все цветки фруктовых деревьев (апельсинового дерева, персикового и т. д.) обозначают радость и красоту.

桜

会館・霞ヶ池 →

Домашнее задание

Найдите примеры китайской и японской художественной религиозной традиции в нашей обыденной жизни. Как они проявляются в архитектуре, живописи, дизайне, бытовом поведении? Свой ответ обоснуйте.