

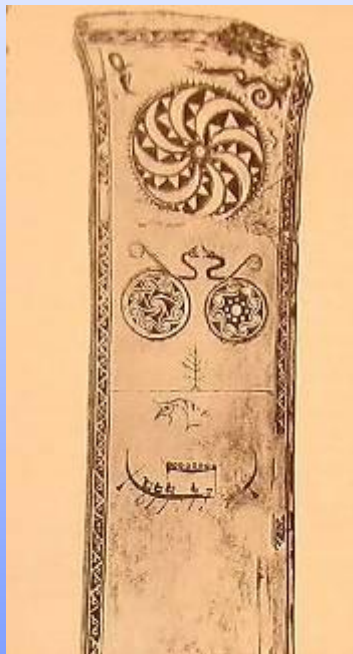
«Созерцание сакуры»

Образы и мотивы
искусства Японии

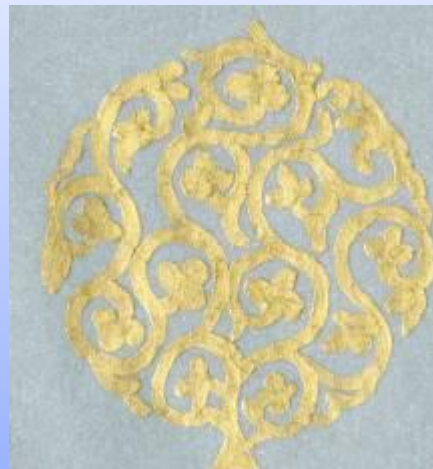
Назовите ключевой образ искусства воплотивший универсальную концепцию народов мира о пространстве Вселенной.

Мифологические представления каких народов роднит образ Мирового дерева?

Древо жизни Германских народов

Древо жизни в мусульманстве

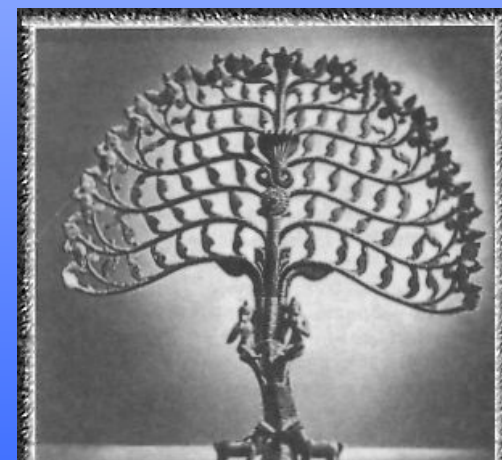
Древо жизни в Ассирии

Древо жизни в Скандинавских странах

Древо жизни у славянских народов

Древо жизни в Индии

В чем проявляется единство и многообразие культур?

Единство культур

Единство мировой культуры проявляется и в том, что её идеи универсальны. Понятия Красоты и Добра, Жизни и Смерти, Любви и Ненависти, Нравственности и Невежества имеют общую значимость для каждого народа

Многообразие культур

Многообразие культур проявляется в создании своей оригинальной и своеобразной культуры, в которой нашли отражение природные условия жизни, нравы, обычаи и традиции данного народа.

Б. Слуцкий

Какие ассоциации, образы
вызывает у вас Япония

У японских мастеров свои представления о Красоте, отличные от её понимания другими народами

Путь японского искусства - это путь постижения Красоты через незаметное и первозданное.

Ему присущи не только решимость покорять и преобразовывать природу, но и стремление жить в гармонии с ней. Красота природы отличается простотой и естественностью.

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

Вот каким видится «изначальный образ» красоты природы поэту Догену (1200-1253)

Японские художники никогда не диктуют свою волю тому веществу, которое служит первоосновой произведения искусства. Они выявляют красоту, заложенную самой природой. «Не сотвори, а найди и открой» - таков их девиз.

Чайная церемония

В традиционной *чайной церемонии* сложилась особая культура восприятия предметов, основанная на метафорическом мышлении.

Представьте себя гостем и участником чайной церемонии

В Японию чай попал в VIII в. Считается, что первые плантации чая были разбиты монахом Сайсё в Киото, у подножия горы Хэйдзан, в 802 г. Однако только с XII в. употребление чая получает в Японии широкое распространение.

Это было связано с деятельностью священника Эйсай (1141-1215). Он привез из Китая чайные кусты и стал выращивать чай при дзэн-буддийском монастыре. Чай подносили Будде. Его пили во время религиозных ритуалов и медитаций. Эйсай в своих сочинениях особо подчеркивал пользу чая для сохранения и укрепления здоровья.

Copyright 2002 Lubomir Cernota

Начиная с XII в. из Китая в Японию проникает способ приготовления размельченного чая. Оттуда же пришел и обычай устраивать своеобразные развлечения в форме чайных турниров.

Первоначально такие турниры проводили монахи в монастырях, причем в них участвовали и самураи - приверженцы дзэн-буддизма. Особенно широкое распространение чайные турниры получили в XIV-XV вв.

В ходе чайного турнира гости должны были отобрать "хорошие" и "плохие" сорта. Тот, кто правильно угадывал большее число сортов, отмечался призом.

Среди горожан и крестьян были широко распространены чаепития, называемые "чайными собраниями". В отличие от роскошных чайных турниров аристократов, это были скромные, порой молчаливые встречи.

Внутреннюю сосредоточенность и душевное согласие участников таких собраний стремился воплотить в эстетике искусства чая великий мастер, создатель чайной церемонии - Мурата Дзюко (1422-1502).

Мурата обогатил искусство чаепития философией и эстетикой дзэн-буддизма. Он проповедовал, что Истина Будды может быть познана даже в жестах, сопровождающих наполнение чайной чаши горячей водой. Он утверждал, что чайная церемония - это не просто употребление определенного напитка, а способ приобщиться к философии искусства питья чая. Роскошным пирам чайных турниров он противопоставил естественность и простоту.

В XV-XVI вв. чайная церемония превратилась в своеобразный ритуально-философский мини-спектакль, в котором каждая деталь, предмет, порядок вещей имели свое особое, неповторимое значение.

Конструкция чайного домика и устройство прилегающего к нему сада были связаны с эстетическими категориями "саби" и "ваби", обозначающими гармоничное слияние изысканного и простого, спокойного и печального, скрытой красоты, лаконизма, приглушенности красок.

Особое значение придавалось конструкции чайного домика. Это небольшая комната, в которую ведет узкий и низкий вход - около 60 см в длину и ширину. Такое уменьшение входа в чайный домик имеет глубокий философский смысл: каждый, кто хочет приобщиться к высокому искусству чайной церемонии, независимо от ранга и чина, должен, входя, непременно согнуться, потому что здесь все равны.

Низкий вход не давал также возможности аристократам из военного сословия войти внутрь вооруженными - длинные мечи приходилось оставлять за порогом. И это было символично: «Пусть оставят вас все жизненные невзгоды и мирская суета, пусть ничто не волнует ваше сознание здесь, где надо сосредоточиться на прекрасном».

В интерьере чайного домика самым важным элементом считалась ниша (токонома). В ней обычно помещали свиток с живописью или с каллиграфической надписью, ставили букет цветов и курильницу с благовониями

Чайная церемония и сад учили видеть красоту в обыденном и простом, видеть прекрасное в малом, осознавать высокую ценность всего, что дано в этой жизни.

В наши дни искусством чайной церемонии в основном занимаются женщины.

Японские сады

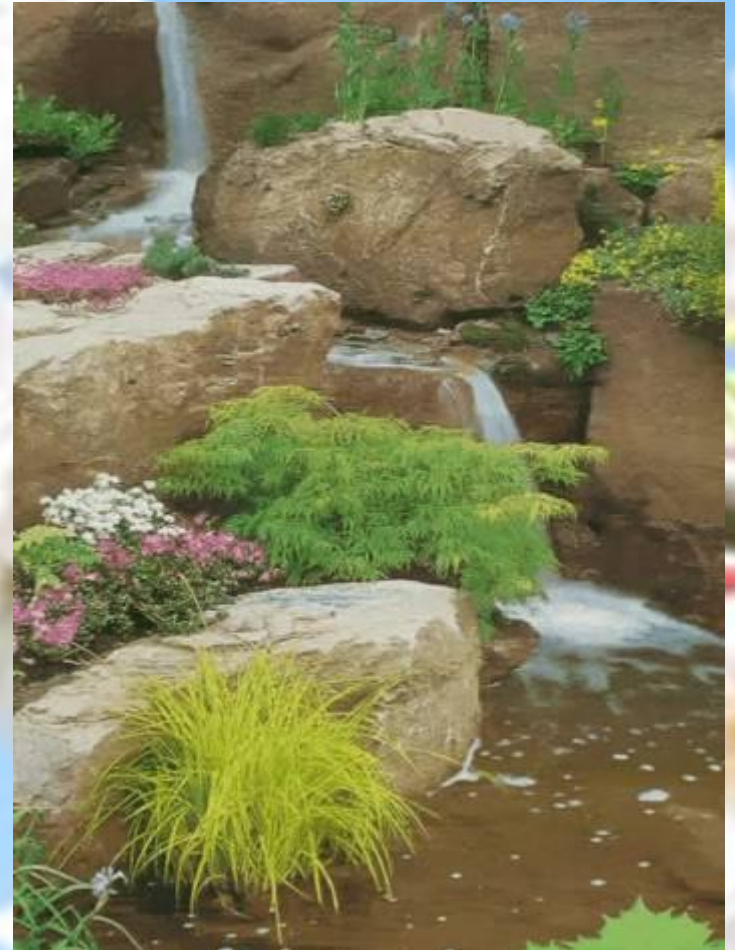
Красота недосказанности, намека присутствует в *искусстве японских садов*.

Символический «сухой» сад представлен особым расположением камней, кустарников и деревьев. Он монохромен (одноцветен), строг и аскетичен.

Камни являются основой японского сада, главным атрибутом японского парка. К камню в японской культуре сложилось особое отношение. Камни, например, подбирают по форме, цвету, фактуре, их соответствию общему характеру и стилю сада.

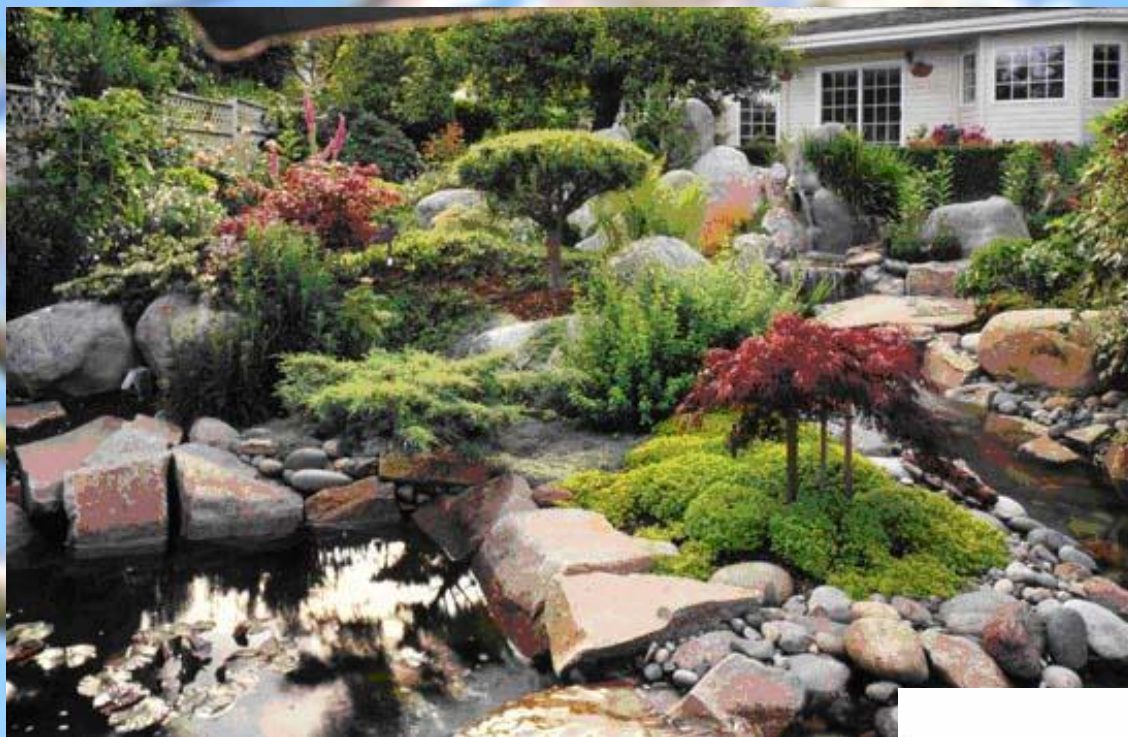

Главная задача художника заключается в наиболее выразительной группировке камней, передающей его пластические возможности. Внешняя статичность пространства сада на самом деле оказывается условной.

Большие и мелкие камни располагаются таким образом, что напоминают естественный горный архипелаг, реки или бьющиеся о скалы воды океана.

Вода, символ жизни и жизненной энергии, обязательно присутствует в Японском саду

Если камни в японском саду имитируют горы и положительную мужскую силу Янь, то вода олицетворяет - ее быстрые реки, тихие озера - символизирует отрицательную, темную, но мягкую женскую силу Инь.

В японском саду вода может быть представлена в виде горного озера, окруженного высокими скалами и вечнозелеными кустарниками, или озером, окруженным травяной растительностью в сельской местности.

Основным из принципов японских садов является построение микрокосмоса, где камни, вода и деревья дарят нам понимание гармонии мира

Искусство икэбане

Икэбане – классическое японское искусство, возникшее более 600 лет назад и первоначально бывшее буддийским ритуалом возложения подношений в храмах.

К середине XV века с появлением первых классических стилей икебана приобрела статус искусства и обрела независимость от религиозного содержания ритуалов, хотя это продолжало подразумеваться в подтексте.

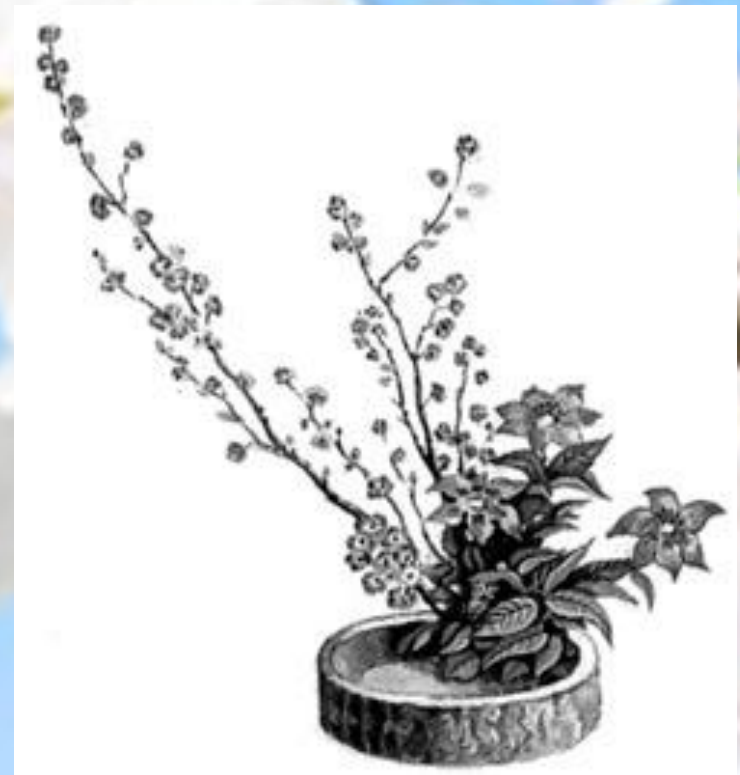
В *икэбане* - искусстве расстановки цветов в вазах, в создании цветочных композиций, в цветке ценят простоту, незатейливость и жизненную силу.

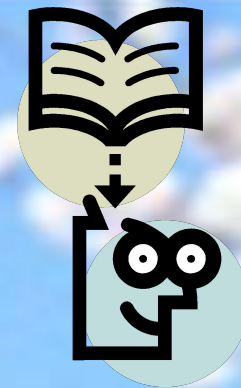

Искусство икебаны символично. В нем воплощаются три начала: Небо, Земля и Человек, а поэтому каждая из деталей должна наиболее полно передать философские раздумья человека о своем месте в мироздании и о смысле бытия.

Символически также важен выбор растений и цветов. Сосна и роза означают долголетие, бамбук - мир и процветание, хризантема и орхидея - радость, магнолия - духовную чистоту.

Проверь себя:

? Когда попал чай в Японию

XI век

VIII век

? Где формировалась философия искусства питья чая

«Чайными собраниями» горожан и крестьян

Чайные состязания знати

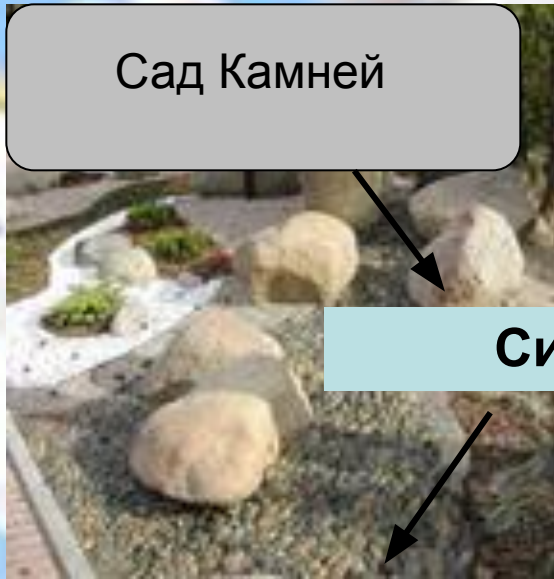
? В чем заключается смысл чайной церемонии

Стремление к созерцанию

Выбор лучших сортов чая

Виды японского сада

Сад Камней

Символизирует

Положительную мужскую
силу Янь

Отрицательную, темную,
но мягкую женскую силу
Инь

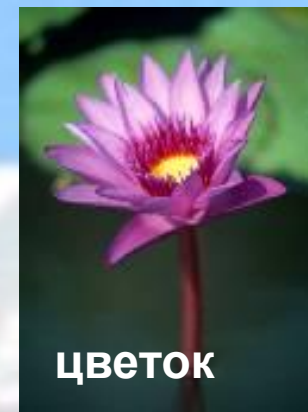
? Какие начала воплощаются в искусстве Икэбане

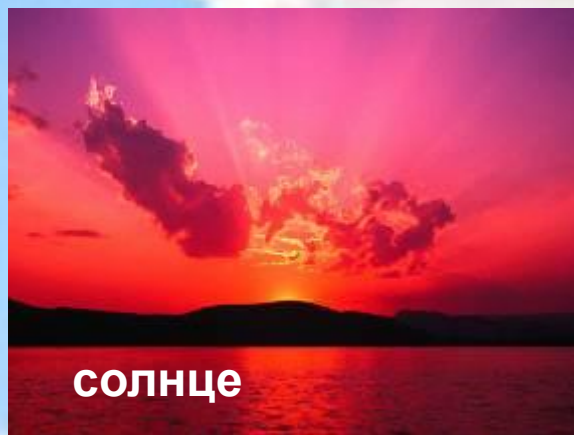
земля

вода

цветок

солнце

человек

небо

Итог урока:

Искусство Японии

- это путь постижения красоты через незаметное и первозданное, как ветка сакуры в саду.

Домашние задание:

? Каковы художественные принципы японского искусства? Какое отражение они получили в традиционном искусстве чайной церемонии, искусстве цветочных композиций - икэбана и в садово-парковом искусстве?

Расскажите о наиболее значимых культурных традициях Японии:

Кимоно

Сумо

Традиционный японский дом

Театр Но

Самураи

Спасибо зо работу!