

Японские сады как квинтэссенция
мифологии синтоизма и
философско-религиозных воззрений
буддизма. Райский сад монастыря
Бёдоин в Удзи

Презентация по курсу МХК (учебник Емохоновой)
Выполнена учителем истории и МХК Гераскиной Е.
В.

ГБОУ «Школа 1164» Москва, 2015/2016 учебный год

План урока

- 1. Повторение пройденного (самостоятельная работа)
- 2. Что такое философия буддизма
- 3. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи.
- 4. Философский сад камней Рёандзи в Киото.
- 5. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото и основы чайной церемонии

Истоки...

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

История культуры Японии - два этапа:

- Первобытный этап датируется IV тыс. до н. э. — VI в. н. э. и включает культуры Дзёмон, Яёй, Кофун.
- Феодалный 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).

ЛЮБОВАНИЕ - особая грань японской культуры

- 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». Прочитаем танку – короткое лирическое пятистишие Ямабэ Акахито (VIII в.):

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

(Перевод А. Глускиной)

Вид из чайного домика
«Любование луной»
на озеро и чайный домик
«Сосны и лютни». Вилла
Кацура. XVII в. Киото

Любование – это не просто поверхностное лицезрение природы, а пристрастная кровная заинтересованность в том, чтобы видеть, как весной цветут вишни, летом кукует кукушка, осенью краснеют листья клена, а внезапно выпавший снег покрывает ветки уже успевшей расцвести сливы

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!

(Отикоти Мицунэ. перевод А.

Глускиной)

Туман весенний для чего ты скрыл

Цветы вишневые, что нынче облетают

На склонах гор?

Не только блеск нам мил –

И увяданья миг достоин восхищенья!

(Цураюки, перевод А.Глускиной)

Природа в Японии – объект 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 японских мифах подчеркивается очевидное превосходство сил жизни над силами разрушения.

Космогонический миф о создании Страны Восьми Больших Островов (Японии)

- 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. «Мой возлюбленный супруг, – говорит ему Идзанами, – если ты изволишь так поступить, я задушу в один день тысячу человек в твоей стране» (то есть, на Земле). «Моя возлюбленная супруга, – отвечает ей Идзанаги, – если ты изволишь так поступить, я сооружу в один день тысячу пятьсот убуя» (дома для рожениц). Возвратившись из страны Мрака, Идзанаги совершает обряд очищения и порождает множество божеств, в том числе великую богиню солнца Аматэрасу, отдав ей Равнину Высокого Неба.

Буддизм и японский сад...

как это понимать?

- 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 («Ничто не остается бrenным, все изменяется»). Это очарование непостоянством природы, культ бессмертной красоты, умение находить радость в том, что приносит мгновенье, стремление найти поддержку ками и обрести гармонию с вечно обновляющейся природой получило зримый отзвук в таком самобытном виде искусства, как японский сад.
- Несмотря на различие типов сада – райский, ландшафтный пейзажный, ландшафтный сухой или философский, чайный, их создание предполагает соблюдение общих правил.

Что обязательно есть в японском саду?

- 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.

Когда появились японские сады?

- 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 ощутим «вдох восхищения» перед внезапно открывшейся красотой, но с оттенком печали по поводу ее недолговечности. Его классический образец – сад монастыря Бёдоин в Удзи (IX–XII вв.) (см. цв. вкл., рис. 77).

Как устроен сад монастыря Бёдоин в Удзи?

- Ядром сада служит пруд, символ Запада. В нем отражается ажурный храм («павильон Феникса») за сходство с птицей, раскинувшей крылья и словно собравшейся взлететь.
- В воде отражаются изящный изгиб кровли, открытые галереи на высоких тонких колоннах. Золотая статуя сидящего на лотосе Амиды мерцает в полумраке центрального павильона. Все увиденное порождает чувство мимолетной иллюзорной красоты. Она в любую минуту может растаять, раствориться, ускользнуть. То же ощущение создают растения с гибкими стеблями, нежными лепестками и едва уловимым ароматом – вишня сакура, глициния, азалия, ирисы, лотосы.

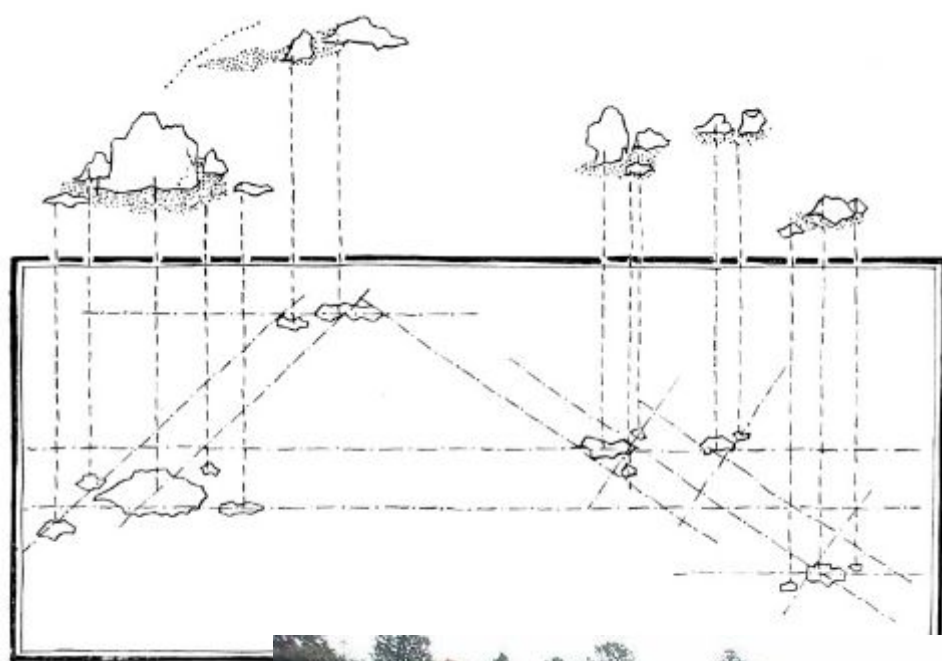
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ СОСНОВОЙ ИГЛЫ» ВОЗНИКАЕТ благодаря древнейшей религии Японии - СИНТОИЗМУ

- Красота органично присуща природе и нужно лишь суметь разглядеть ее – суть так называемой «цивилизации сосновой иглы»:
- Умение наслаждаться красотой одной хвоинки ценилось выше, чем стремление охватить взором целое дерево.
- Идея отображения мироздания в одном предмете – цветке, камне, дереве созвучна и дзен-буддизму.
- 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.)

心

- Сад камней Рёандзив Киото (XV в.), например, представляет собой прямоугольную площадку, огражденную с трех сторон каменной стеной и с четвертой, длинной стороны – деревянной галереей для медитации, чуть приподнятой над садом (см. цв. вкл., рис. 78). 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 «kokoro».

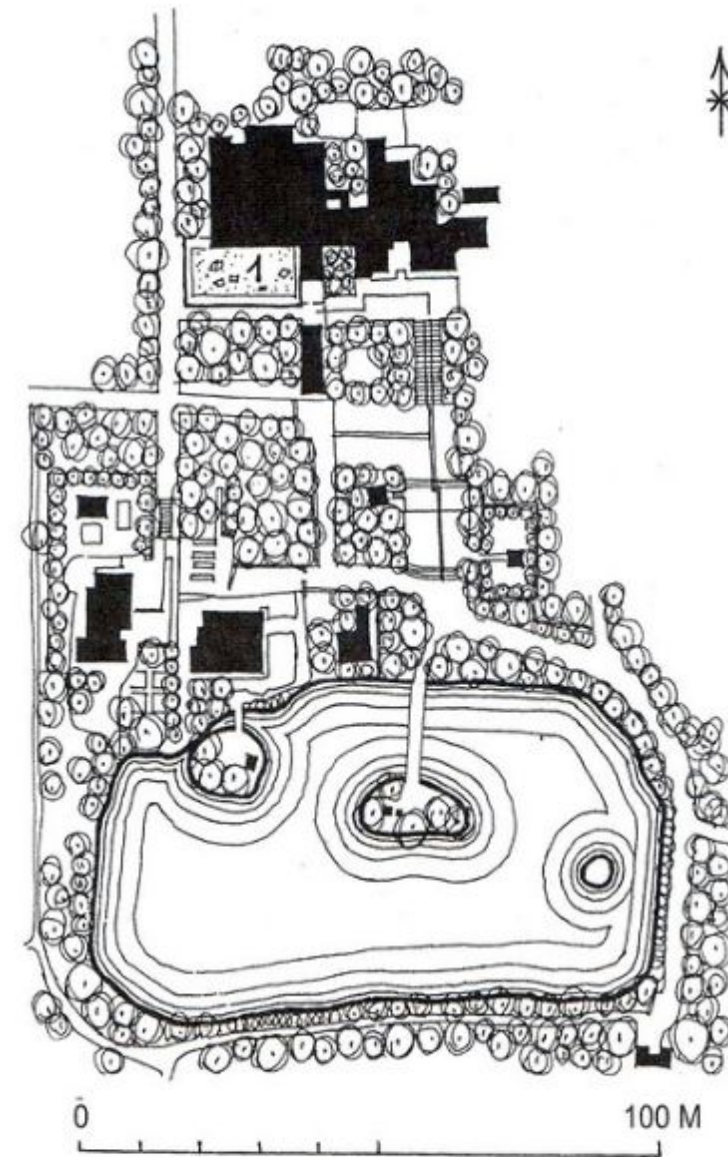

- Иероглиф «кокоро» означает цель медитации – очищение души и обретение «пустого сердца». Число 3 выражает главные ценности буддизма – Будду, дхарму, монашескую общину.
- Оно напоминает о трех важнейших событиях из жизни Будды – рождении, просветлении, смерти.
- Количество камней связано с лунным циклом,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

Чудеса? Нет, ПОСТИЖЕНИЕ БУДДЫ!

- Интересно, что 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 крутятся 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.

Киото. Монастырь и сад Рьёан-дзи, основан в XIV–XV вв. Генеральный план

1 — Каменный сад

Загадочный колодец - цукубай

- К постижению Будды подводит и 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 дзенбуддийского восприятия мира: «С меня довольно того, что я знаю».

Японская чайная церемония

- 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. 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.

Чайная церемония состоит из приготовления чайного напитка и его потребления. Приготовление чая включает:

- 1. Обряд омовения,
- 2. «Вползание» на корточках в чайный домик, приветствие хозяина, восхищение единственным украшением комнаты – цветком или свитком в специальной нише.
- 3. Хозяин кипятит воду и взбивает венчиком чайный порошок.
- 4. Ритуал потребления чая: хозяин передает гостям чашку, которую следует взять правой рукой, переместить ее в левую ладонь, повернуть по часовой стрелке на 90 градусов, для того чтобы дать возможность присутствующим полюбоваться рисунком, расположенным на внутренней поверхности. Затем чашку надо поднять обеими руками, медленно поднести ко рту и осушить в три глотка.

ВЫВОДЫ:

- 1. Японский синтоизм дал жизнь культуре, уникальной по лаконичным, но отточенным до совершенства формам, будь то святилище, чайная церемония, японский сад или стихотворение танка.
- 2. Синтоистское восприятие природы какместилища духов определило отсутствие у японцев стремления к ее преобразованию и переустройству.
- 3. Простота форм и естественность материала, дарованные природой, стали визитной карточкой японского искусства.
- 4. 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 вечность в мгновении.
- 5. Именно лаконизм японской архитектуры, японского стихотворения, японской цветной гравюры оказал беспрецедентное влияние на французских художников Арт Нуво и русских художников Серебряного века, став своеобразным катализатором эстетики стиля модерн в европейском искусстве.

Гиперссылки

- <https://youtu.be/RA6ZR6cekQ0>