

Неизвестная Япония. Культура, традиции в искусстве.

Разработала преподаватель МБУДО «ДХШ» Колосова О.В.
в рамках проведения Муниципального творческого проекта «Музыка и дети»





- ▶ Япония - это уникальное азиатское островное государство, история которого насчитывает тысячелетия. Это особый мир, который превратился в высокоразвитую территорию, сохранив давние традиции.
- ▶ Долгое время Япония была закрытой страной, свободной от внешнего влияния. Лишь в XVI веке европейцы открывают для себя Страну восходящего солнца. Но даже их влияние не изменило японскую ментальность. Основные изменения произошли после Второй мировой войны, когда проигравшая Япония, подверженная ядерным бомбардировкам, продемонстрировала миру свое «экономическое чудо». Впитав в себя западные технологии и науку, рыночные устои экономики, японское государство осталось традиционной отдельной Вселенной.
- ▶ Япония удивляет туристов на каждом шагу, они по-другому думают, строят свой мир. Японцы не похожи на жителей Европы и не похожи на соседние страны Азии. Чтобы познать «родину Солнца» здесь нужно прожить несколько лет, но и это не гарантирует того, что Япония перестанет вас удивлять.

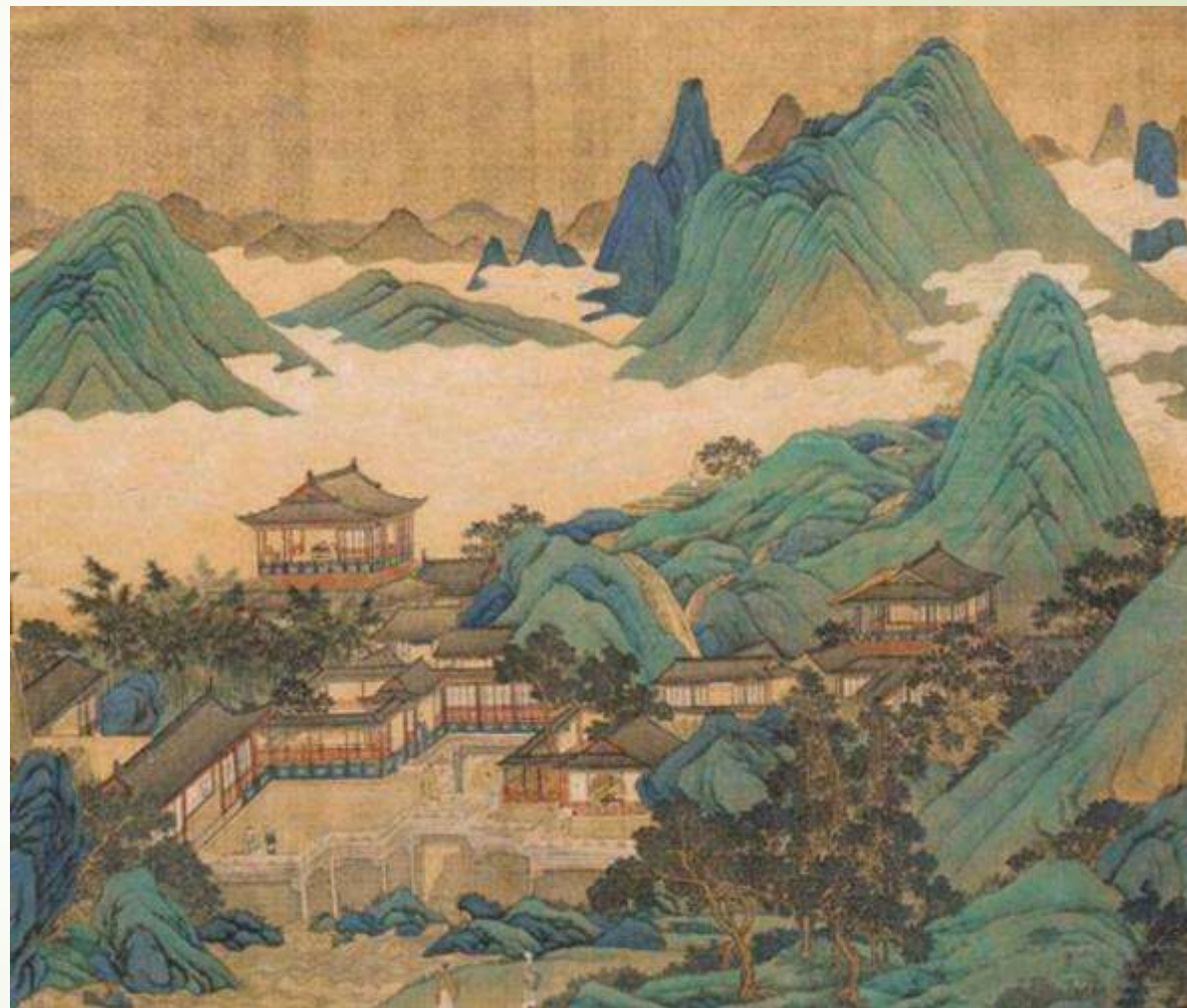
Интересные факты о Японии

- ▶ Япония – удивительная страна. Только здесь люди живут больше **100 лет**, заводят домашних животных вместо детей и спят на работе.
- ▶ В состав Японии входит более **6 800** островов. Самые крупные из них – это Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю.
- ▶ В Японии живет более 50 тыс. человек, которые уже отметили 100-летний юбилей. В стране самый высокий уровень продолжительности жизни в мире – 83,7 года.
- ▶ В Японии курсируют одни из самых пунктуальных поездов в мире. Их отклонение от графика обычно не превышает 18 секунд. При этом поезд на магнитной подушке способен развивать скорость до **603 км/ч**. Это абсолютный рекорд.
- ▶ В Японии больше домашних животных, чем детей. Количество пушистых любимцев достигло **19,8 млн** особей, в то время как детей, по подсчетам демографов, в стране около **15,9 млн**.
- ▶ **90%** мобильных телефонов в Японии – **водонепроницаемые**. Потому что молодежь пользуется ими даже в душе.
- ▶ В Японии выращивают **квадратные арбузы**. Такая форма значительно упрощает процесс упаковки и транспортировки ягод.
- ▶ Большинство улиц в Японии не имеют названия. В качестве адресов используются номера кварталов.
- ▶ Окуносима – японский остров, известность которому принесли... кролики. Их тут насчитывается более **700** особей. Несмотря на то, что эти животные дикие, они свободно разгуливают по улицам и контактируют с людьми. Благодаря такой особенности Окунасиму начали называть Островом кроликов.

Характеристика искусства Японии.

Источники искусства Японии восходят к 8-му тыс. до н.э. Японская живопись имеет свои особые отличия от европейской, но имеет некоторую схожесть с искусством своих соседей-Кореи и Китая. Почему так получилось? Японское средневековое искусство сформировалось под сильным влиянием корейской и особенно китайской культуры. Японцы по-своему преломляли заимствованные идеи и создавали оригинальные произведения искусства, отличающиеся изысканной простотой. Не случайно чувство красоты у японцев выражено в четырех основных понятиях:

- ▶ - утонченное изящество,
- ▶ - пафос природы,
- ▶ - изысканный вкус и элегантная простота.



Периоды средневекового японского искусства.

- ▶ В периоды [Кофун](#) и [Асука](#) (IV — VII века) наряду с внедрением китайской письменности (иероглифы), создания государственного режима по китайскому образцу и распространения [буддизма](#), из [Китая](#) в Японию были завезены и многие произведения искусства. После этого в Японии начали воспроизводить произведения живописи в стиле аналогичном китайскому.
- ▶ **Период Нара** С дальнейшим развитием буддизма в VI и VII веке в Японии процветала религиозная живопись, используемая для украшения многочисленных храмов, возведённых аристократией, но в целом в [период Нара](#) в Японии вклад в развитие искусства и скульптуры был больше, чем в живопись. Ранние из сохранившихся картин этого периода включают росписи на внутренних стенах храма [Хорю-дзи](#) в [префектуре Нара](#). Эти росписи включают рассказы о жизни [Будды Шакьямуни](#). Эти росписи обычно сравнивают с индийской живописью в пещерах Аджанты и указывают на их близость к китайскому искусству эпохи Тан (618 -907).



Роспись в Храме Хорю-дзи



► Период Хэйан

► Начиная с X века в японской живописи выделяют направление ямато-э. Одна из школ японской живописи, сложившаяся в X—XI в. при императорской Академии художеств. Композиции Ямато-э (преимущественно исторические и легендарные сцены из аристократической жизни, иллюстрации к придворным романам) писались тушью и красками, чаще всего на свитках (часто горизонтальных), обычно составляя серии («эмакимоно»). Свитки ямато-э сочетают в себе живопись и каллиграфию, их отличают яркие, локально окрашенные силуэты изображений.

► Характерные черты Ямато-э включают в себя множество маленьких фигурок и тщательное изображение деталей зданий и других объектов, выбор только некоторых элементов сцены для полного изображения, остальные либо игнорируются, либо покрываются «парящим облаком», наклонный вид сверху, показывающий интерьеры зданий как бы сквозь разрезную крышу, и очень стилизованное изображение пейзажа.

► С этого времени в Японии начинают появляться записи о наиболее талантливых художниках, в том числе Косэ Канаоке.





- ▶ **Период Муромати** В XIV-XVI веках развивается стиль суми-э.
- ▶ **Суми-э** — японская монохромная живопись тушью. Это направление возникло в XIV веке и было заимствовано из Китая. Слово суми-э (**sumi-e**) представляет собой соединение двух японских слов, которые в переводе означают «**тушь**» (суми) и «**живопись**» (э). **Зарождение суми-э**
- ▶ На протяжении XIV–XV веков преобладающим направлением живописи был монохромный пейзаж **в стиле сансуй (горы-вода)**, произведениями которого украшали дворцы аристократов и военной элиты. Представителями сансуй были высокообразованные художники — **Китидзан Минтё** (1352-1430), **Дзёсэцу** (1405-1423) и **Сэйссю Тойо** (1420-1506) обучавшиеся в Китае. Дзёсэцу и Сэйссю были художниками монахами из монастыря Сёкокудзи в Киото, который принадлежал дому Асикага.
- ▶ История суми-э началась с монаха. Дзен-монах **Дзёсэцу** (1394-1428), согласно приданию, стал основателем стиля суми-э в пейзажном жанре. Картина «Ловля рыбы при помощи тыквы», выполненная по личному заказу военного правителя Японии, уже вполне самостоятельна и несёт лишь следы китайского влияния.





► **Период Эдо (1603—1868)** В этот период искусство впервые обращается к темам повседневности - мир чайных домов, театра Кабуки, борцов сумо. Появление гравюры на дереве было связано с демократизацией культуры, поскольку гравюре свойственна тиражность, дешевизна и доступность. Вслед за бытовой живописью гравюра стала называться укиё-э. Развитие гравюры связано с художником Хисикава Моронобу, который изображал незамысловатые сцены из жизни обитателей чайных домов, ремесленников, совмещая на одной гравюре разнообразные не связанные между собой события. Японская гравюра в 1780-1790 гг. вступает в период расцвета. Судзуки Харанобу впервые применил приём раската, создающий переход от темного к светлому тону, варьировал толщину и фактуру линий. Он не заботился о реальной расцветке, море на его гравюрах розовое, небо песочное, трава голубая, все зависит от общего эмоционального настроения сцены. Эта живопись породила целую индустрию **гравюры на дереве**.

► Первоначально техника гравюры была монохромной и их печатали с одной доски. Затем появилась гравюра в цвете, поэтому мастер изготовлял несколько досок для одного листа. В процессе изготовления гравюры принимали участие **три человека**:

1. **художник, который рисовал изображение на тонкой бумаге;**
2. **резчик, переносивший рисунок на доску;**
3. **печатник, который накачивал краску на доску и снимал с нее оттиск на бумагу.**

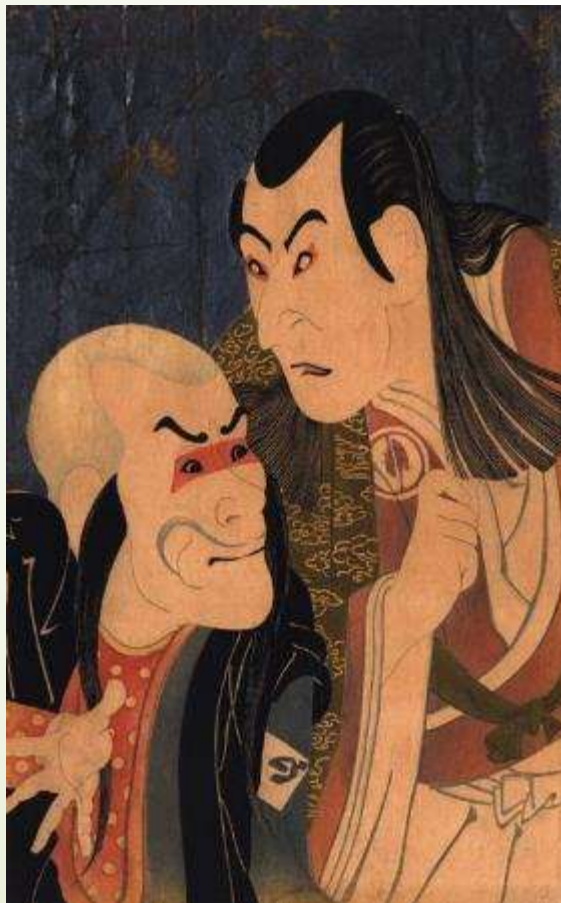
► Направление укиё-э в XVIII в. получает самое широкое распространение. Изображение повседневной жизни опоэтизировано и приподнято над будничностью и обыденностью, хотя герои картин - обычные люди (горожане, ремесленники, торговцы, гейши, актеры). Гравюры украшали дома горожан, ими оклеивали перегородки, веера, ширмы. Они использовались в качестве иллюстраций к популярным романам. В технике гравюры выполнялись театральные афиши, календари, реклама.

Хисикава Моринобу (XVII в.) основатель японской ксилографии.

Сюжетам его гравюр, отражающим народную жизнь, свойственна живая непосредственность, несмотря на то что художник был скован традицией.



Тёсюсай Сяраку (работал в 1794- 1795) - мастер театральной афиши.
В прошлом игравший в театре, Сяраку мастерски изображал актеров в ролях злодеев, хитрецов, плутов и негодяев. Работам Сяраку присущи выразительная линия рисунка, строгая цветовая гамма. Позы актеров, жесты рук - все до предела обобщено, но точно передает характер героя пьесы.



- ▶ В резком контрасте с живописью периода Муромати выступает живопись периода Адзуты-Момояма (1573—1603). Ей характерен полихромный стиль с широким использованием золотой и серебряной фольги. В то время большой известностью и престижем пользовалась школа Кано. Её основатель Эйтоку Кано занимался росписью стен потолка и раздвижных дверей для разделения комнат. Такие расписные элементы служили украшением замков и дворцов военной знати.



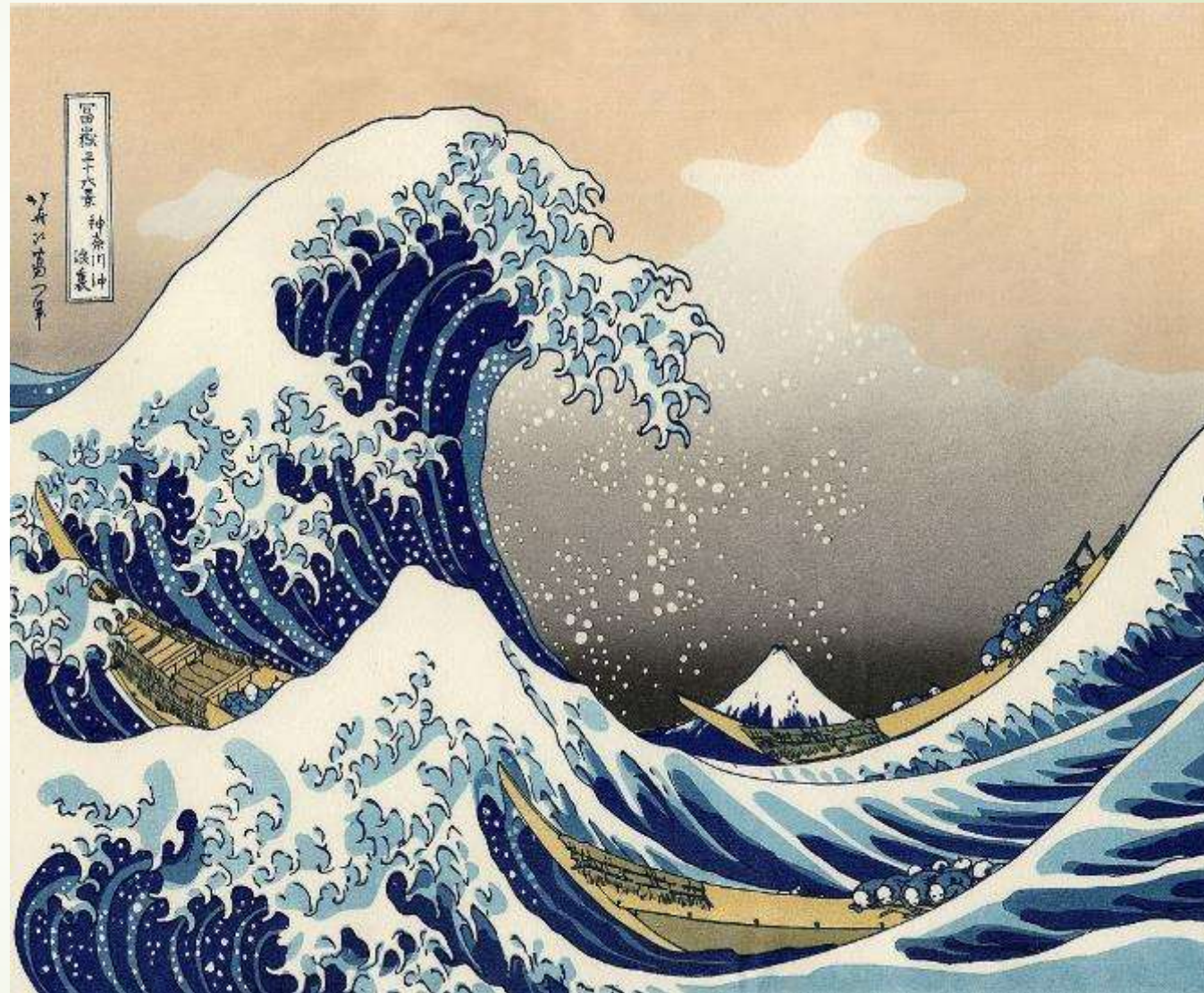
- **Период Мэйдзи** Со второй половины XIX века было отмечено разделение искусства на конкурирующие европейский и традиционный стили.
- В истории Японии период правления восстановленной власти императора после свержения правительства сёгуната получил название «Мэйдзи» (с 23 октября 1868 года по 30 июля 1912 года) в честь девиза правления императора Муцухито, что в переводе означает «просвещенное правление».
- Новое правительство вводило в стране европейские обычаи и порядки, стало проводить в жизнь политику широкого заимствования европейской и американской культуры, науки и техники. Япония встала на путь ускоренной модернизации.
- Активное взаимодействие с Западом повлияло на рисунки и вышивки на ткани, а также на их цвет. В моду вошли не только растения и животные, но и абстрактные узоры. Цвет ткани уже не ассоциировался с определенным образом. Если раньше дама за тридцать ни за что не оделась бы во что-то яркое, то теперь - запросто бы нарядилась даже в алое. И в довершение всего, стали шиться дамские кимоно из двух частей, которые носили на манер юбки с блузкой.
- В 90-х годах возникает тенденция развития японского классического искусства с привлечением методов западных школ. В Токийском художественном училище открывается отделение западной живописи, были приглашены художники из Италии, Англии и других стран Европы.
- Традиционное прикладное искусство Японии получило в эти годы неожиданный стимул к развитию в виде все возрастающего внимания на Западе к художественной культуре страны. Изделия киотских мастеров, изготавливающих парчу «нисики», керамика и фарфор, лак и эмали, декоративные работы по металлу, использующие только традиционные технические приемы, получили широкую известность и распространение на Западе.

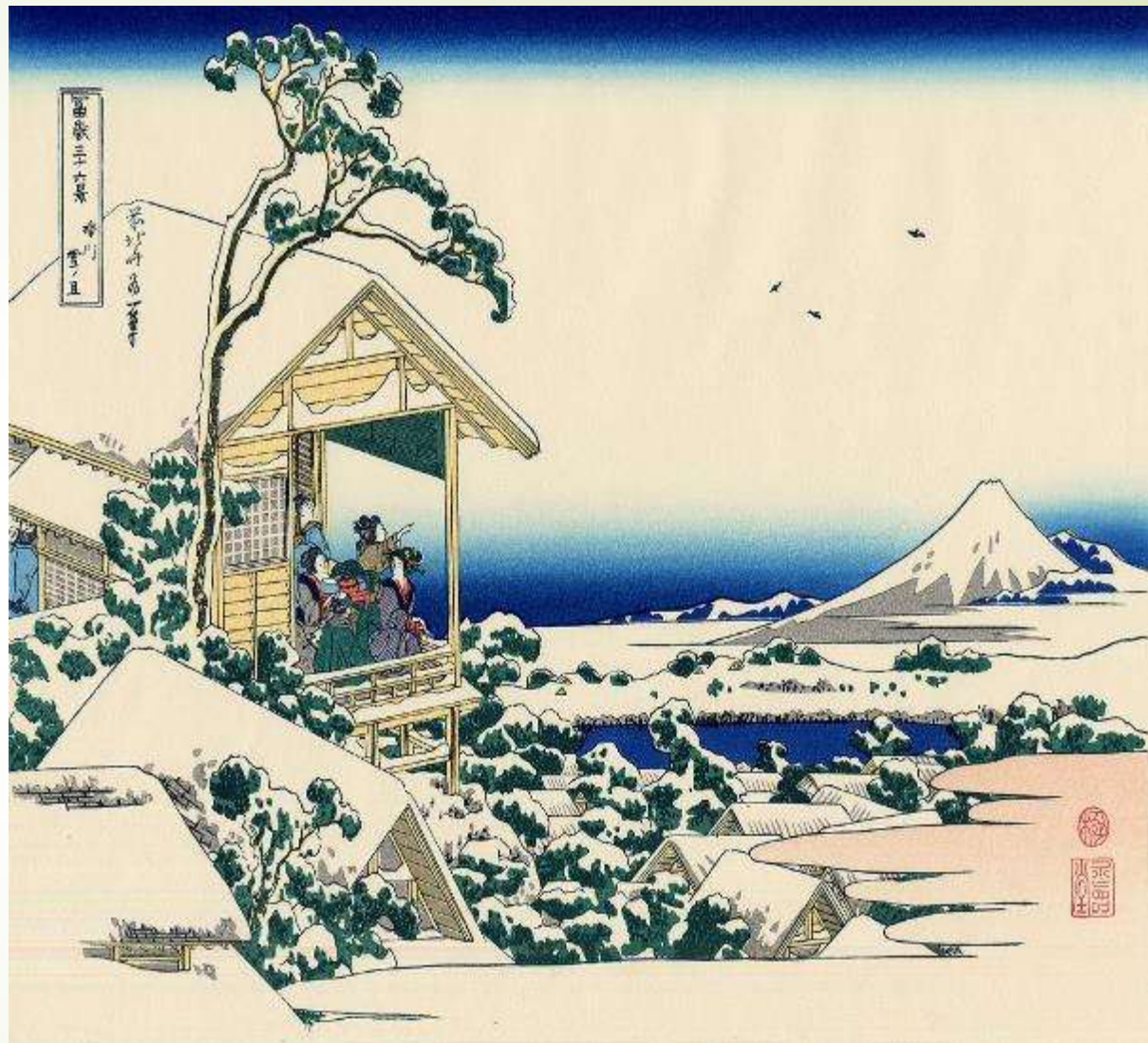


Тридцать шесть видов Фудзи

Серия из 46 [цветных гравюр по дереву японского](#) художника [Кацусики Хокусая](#). На всех гравюрах, включая самую известную японскую гравюру «[Большая волна в Канагаве](#)», присутствует изображение священной горы [Японии](#) — [Фудзи](#).

- Почему гора Фудзи считается священной? Происхождение названия Фудзи остаётся неясным. В датированном X веком рассказе «[Такэтори Моногатари](#)» говорится, что название произошло от слова бессмертие. В ранней [народной этимологии](#) утверждалось, что слово Фудзи произошло от означющего «не имеющий себе равного», «несравненный». Японский учёный [периода Эдо](#), [Хирата Ацутанэ](#), предположил, что название произошло от слова, означющего «гора, стоящая стройно, как рисовый колосок».
- Фудзияма имеет высоту 3776 метров и условно разбита на 10 уровней. Это очень крутая и коварная гора. Ее склоны в верхней части горы расходятся под углом 45 градусов. Сезон восхождения на Фудзияму длится всего 2 месяца – с 1 июля по 28 августа. В остальное время гора закрыта – становится особо опасной для жизни. Этот загадочный вулкан, который считается в альпинистском плане не сложным для восхождения, на самом деле очень опасен и насчитывает большое количество жертв.
- До 5-го уровня туристов доставляют в автобусах по горной дороге. Подняться по склону здесь практически невозможно – круто и мешает очень густой кустарник и лес, сыпучий грунт.
- На вершине Фудзиямы стоит небольшой деревянный синтоистский храм, построенный 2000 лет назад. По пути восхождения от 5-го уровня до верхнего 10-го уровня на тропе поставлены трое Святых деревянных ворот красного цвета. Их проходят, как правило, ночью в темноте при свете фонарей, и прохождение ворот отмечают боевым кличем, который подбадривает уставших до предела восходителей.



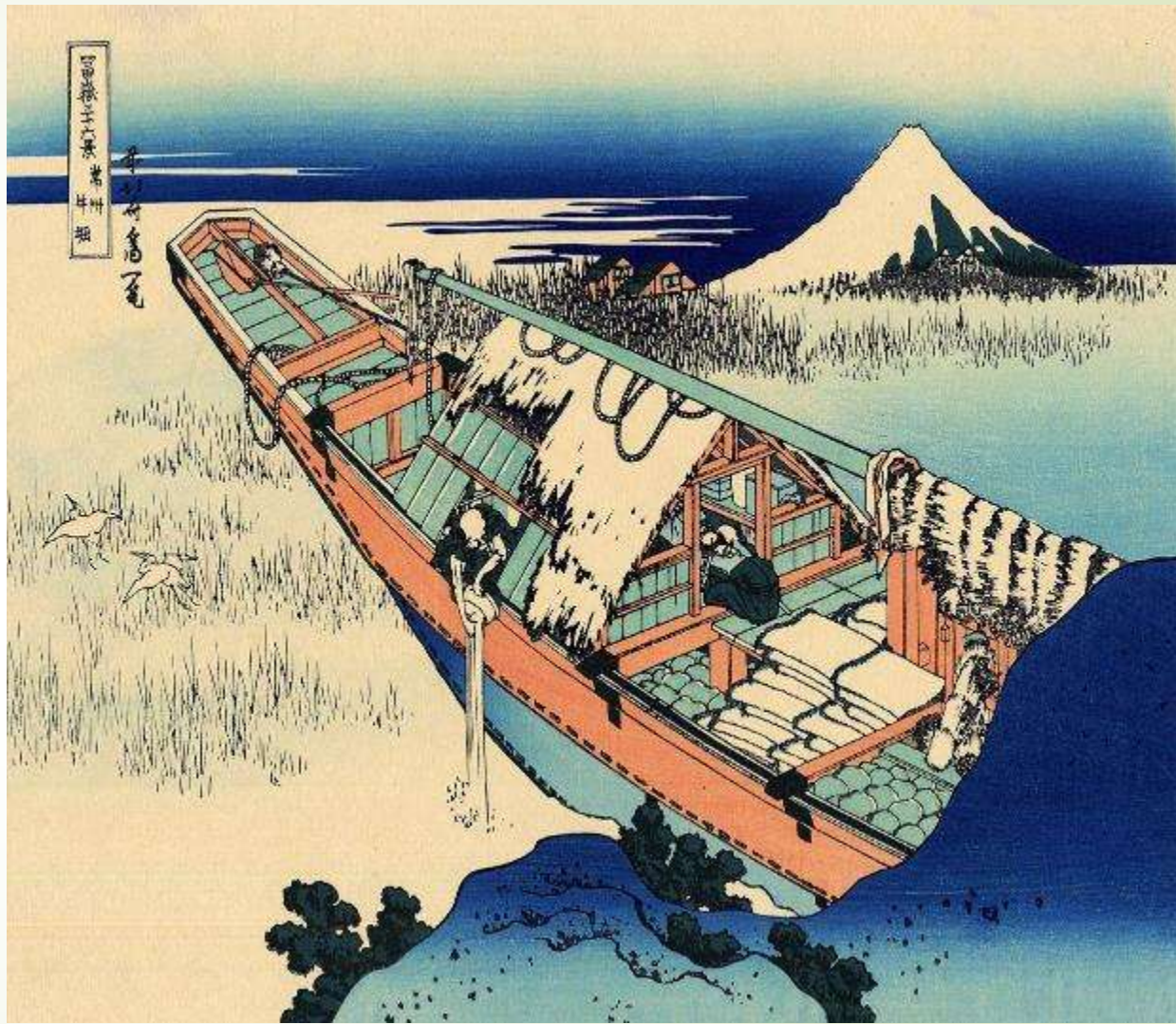



Первые наброски к этой серии Хокусай начал делать в **1830 году**, когда ему было около 70 лет. Хокусай с самого начала работы осознавал значение своих гравюр: в предисловии к своей книге «100 видов на гору Фудзи» он писал, что ничто из созданного им за предшествующие 70 лет не может сравниться с ними. Тем не менее, и он, и издатель серии Нисимура Ёхати были поражены успехом серии.

Изначально планировалось издать 36 гравюр. Фудзи изображена на них с «лицевой стороны», то есть со стороны **Эдо** (ныне **Токио**), поэтому эти гравюры называются «омотэ Фудзи» («с лицевой стороны»).

Уже в конце **1830 года** издательство сообщило о планах выпуска более чем 100 новых видов горы Фудзи, однако свет увидели (в **1831—1832 годах**) только 10 из них, поэтому серия состоит всего из 46 листов. На этих 10 гравюрах гора изображена преимущественно с западной стороны, поэтому они называются ура Фудзи («с обратной стороны»). На первоначальных 36 листах контуры изображений прорисованы **синим цветом**, в добавленных 10 листах изображение выполнено с **чёрным** контуром, что полностью меняет цветовую гамму гравюр.





- 
- Япония — страна с невероятно богатой историей, культурой и самобытностью. Восток поистине может похвастаться особой мудростью и неспешностью. Регулярные природные катаклизмы позволили японцам понять, что человек и природа — это единое целое, что ей нужно не сопротивляться, а принять и полюбить. Именно поэтому в работах художников Японии много изображений посвящены природе, смене времен года, цветению сакуры.
 - **Японская мудрость:** *Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.*
 - *По завершению презентации хотелось пожелать зрителям, согласно японской мудрости, найти свое место в жизни, найти интересное направление, которое максимально раскроет ваши творческие способности.*
 - *Спасибо за внимание.*



Источники

- ▶ <https://vokrugsveta.ua/interesting/15-interesnyh-faktov-o-yaponii-15-02-2017>
- ▶ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
- ▶ <https://zen.yandex.ru/media/etnoskazki/epoha-meidzi-vremia-peremen-5c10291155af0e00aaf25802>
- ▶ [http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8_\(%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B9\)](http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8_(%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B9))
- ▶ <http://feellfeed.pw/yaponskaya-mudrost-frazy-smysl-kotoryh-stanovitsya-ponyaten-tolko-s-vozrastom/>