Кировское областное государственное общеобразовательное автономное
учреждение
«Средняя школа г. Лузы»

Индивидуальный проект на тему:

«Художественная культура Японии»

Работу выполнила
Зимирева Вероника Сергеевна
 9 «в» класс
Руководитель: Раменская О.Б.,

учитель искусства

Луза

2019

Содержание

Введение 3

1.Немного о Японии, как о стране в целом 4

2.Культурные особенности японцев 5

3.Специфика цивилизации и культуры Японии

 3.1.Архитектура 6

 3.2.Живопись и графика 8

 3.3.Скульптура 10

Заключение 12

Список использованной литературы 13

Введение

Японская культура является неповторимым самобытным явлением не только в контексте общемировой культуры, но и в ряду других восточных культур. Она непрерывно развивалась, начиная с X - XI веков. C XVII и до середины XIX века Япония была практически закрыта для иностранцев (связи сохранялись только с Нидерландами и Китаем). В период этой изоляции в Японии получило творческое развитие национальное своеобразие. И когда по прошествии нескольких веков перед миром наконец открылась богатейшая традиционная культура Японии, она оказала сильное влияние на последующее развитие европейской живописи, театра, литературы и искусства.

Японская цивилизация сформировалась в результате сложных и разновременных этнических контактов. Японская культура в отличие от индийской и китайской на рубеже средних веков только рождалась, поэтому ей был присущ повышенный динамизм и особенная чуткость к восприятию чужеземных влияний.

Цель работы: Ознакомиться с культурными особенностями японцев

Задачи работы:

* Показать исторические факты, которые отразились на культуре
* Изучить архитектуру, живопись, графику и скульптуру

Гипотеза: Особенностью национального характера японцев является умение восхищаться текущей красотой Вселенной, которое выражается во многих типах искусств маленькой страны

Объект исследования: Художественная культура Японии

Метод исследования: Изучение и анализ документации, архивных источников

 Эта тема актуальна и для России, так как японцы умело хранят свою культуру, заботятся о ее сохранении и приумножении. Этому Россиянам, живущим в стране с богатейшей культурой, следовало бы поучиться у японцев.

При написании данной работы использовались как объем литературы, посвященный японской культуре, так и ресурсы Интернета.

1. Немного о Японии, как о стране в целом

Япония, официальное название «Нихон коку», «Ниппон коку», архаичное название «Ясима» — островное государство в Восточной Азии. Часть территорий, согласно официальной японской позиции, входящих в состав Японии (южные Курильские острова) де-факто находится в составе России, и является предметом территориального спора.

Япония расположена на островах Тихого океана. Японские острова находятся в зоне, подверженной частым землетрясениям и тайфунам. Жители островов привыкли постоянно быть настороже, довольствоваться скромным бытом, быстро восстанавливать жилище и хозяйство после стихийных бедствий. Несмотря на природные стихии, японская культура отражает стремление к гармонии с окружающим миром, умение видеть красоту природы в большом и малом.

Японцы иногда сравнивают свою страну со стволом бамбука, окованным сталью и завернутым в пластик. Туристские достопримечательности, которые, прежде всего, предстают взорам иностранцев, и впрямь кое в чем схожи с экзотической оберткой, сквозь которую местами проглядывает сталь современной индустриальной Японии. Трудно заглянуть в ее душу, прикоснуться к скрытому от посторонних глаз бамбуковому стволу, почувствовать его упругость.

Хотя Япония относительно небольшая страна, в японском языке выделяют три основные группы диалектов – северо-восточная, юго-западная и центральная – и множество говоров. Японский язык, как и китайский, построен на иероглифической основе, письменность заимствована в 5–6 вв. в Китае. Язык постоянно пополняется большим количеством иностранных слов, главным образом английских.

Один из планов перспективного развития Японии предусматривает использование концепции «технополиса», предполагающей создание отраслей промышленности, базирующихся на применении передовых технологий

2. Культурные особенности Японцев

Японская культура ярко выделяется своей необычной многогранностью на общем фоне мировой культуры, и для западного человека кажется очень загадочной и непостижимой. И сами японцы полагают, что их культуру и философию невозможно понять не японцу, для этого надо родиться японцем.

Люди каждого последующего поколения начинают свою жизнь в мире предметов и явлений, созданных их предшественниками. Участвуя в различных формах общественной деятельности, люди развивают в себе те специфические способности, которые кристаллизуются в их культуре. Так же обстоит дело и с развитием мышления и приобретением знаний.

Процесс социализации включает в себя ряд стадий. Не смотря на известную несогласованность исследователей по данному вопросу, в этом процессе выделяют первичную социализацию, социализацию подростка и социализацию юношества. На каждом этапе сказывается влияние семьи, школы, сверстников, общественности. В зависимости от характера культуры страны влияние этих институтов различно. Социализация начинается в семье. Именно в семье индивид впитывает ценности соответствующей культуры.

Японцы ревностно пестовали свою национальную культуру и образ жизни. Любознательные по натуре, они заимствовали достижения иностранцев, но не копировали их. Японская нация выросла на китайской культуре, но при этом не превратилась во второй Китай. Японским китаистам, находившимся под обаянием китайского наследия, противостояли японисты, твёрдо верившие в безусловное превосходство всего японского. Когда до Японии добрались европейцы, перед японцами в новом виде встала извечная задача — освоить достижения пришельцев, не утратив самобытности.

Людей, увлекавшихся европейскими знаниями, называли голландистами. Власти, а также конфуцианская и буддийская элиты, относились к ним с подозрением. Правительство периодически обрушивало на них репрессии, однако то же правительство привлекало их в качестве консультантов.

3. Специфика цивилизации и культуры Японии
 3.1 Архитектура
Следы древнейших поселений на японском архипелаге датируются X тысячелетием до нашей эры. Первые «деревни» состояли из землянок с крышами из веток деревьев, поддерживаемых шестами.

Примерно в III тысячелетии до нашей эры появились первые постройки с приподнятым полом, покрытые двухскатной крышей. Такие сооружения строились как жилища для вождей племен и как хранилища.

В IV–VI вв. нашей эры в Японии уже возводились громадные усыпальницы местных правителей, называемые «кофун». Протяженность усыпальницы императора Нинтоку составляет 486 метров, по площади она больше любой из египетских пирамид.

Древнейшими архитектурными памятниками Японии являются синтоистские и буддийские культовые сооружения — святилища, храмы, монастыри.

Прототипом японской культовой архитектуры считается синтоистское святилище Исэ дзингу (префектура Миэ), сооруженное в VII в. в стиле симмэй и посвященное богине солнца Аматэрасу Омиками, прародительнице императорской династии. Его главное сооружение (хондэн) приподнято над землей и с широкой стороны имеет ступени, ведущие внутрь. Две колонны поддерживают конек крыши, которая декорирована с двух торцов пересекающимися над нею перекладинами. Десять коротких бревен лежат горизонтально поперек конька крыши, а все сооружение окружено верандой с перилами. На протяжении веков каждые 20 лет рядом со святилищем возводится новое, причем в точности его копируя, божества перемещаются из старого святилища в новое. Так до наших дней дошел «короткоживущий» тип архитектуры, основные характерные черты которого — врытые в землю столбы и крытая соломой крыша.

Храмовые постройки почти лишены окраски и украшений. Вся красота этих простых и практичных построек создается за счет цельного неокрашенного дерева. Большинство замков в Японии было построено в ХVI в., в период междоусобных феодальных войн. И хотя они строились как военные базы, в мирное время замки явились основой для образования многочисленных городов. Как символ мощи, замок не только оснащался главной постройкой башенного типа, но и превращался также в подлинный центр искусств. Архитектура, скульптура, ремесленные изделия, живопись и садоводство эстетически служили вкладом в одно целое. Замок, таким образом, зачастую утрачивал свой военный характер, становясь своеобразным политическим и духовным центром.

Старые японские столицы Нара и Киото богаты замечательной архитектурой.

Храм Хорюдзи - самое древнее деревянное сооружение в Японии - до сих пор восхищает совершенством архитектурных форм.

Во всём мире широко известен Сад камней Рёандзи в Киото. Не менее знамениты "золотой" и "серебряный" храмы - Кинкакудзи и Гинкакудзи, расположенные в Киото.

3.2. Живопись и графика
 Японская живопись и графика очень разнообразна не только по содержанию, но и по формам: это настенные росписи, картины-ширмы, вертикальные и горизонтальные свитки, исполнявшиеся на шелке и бумаге, альбомные листы и веера.

О древней живописи можно судить лишь по упоминаниям в письменных документах. Самые ранние из сохранившихся выдающихся произведений относятся к периоду Хэйан. Характерной особенностью культуры той эпохи, созданной довольно узким кругом аристократического сословия, был культ красоты, стремление найти во всех проявлениях материальной и духовной жизни свойственное им очарование, подчас неуловимое и ускользающее. Живопись того времени, получившая впоследствии название ямато-э, передавала не действие, а состояние души.

XVI столетие открывает эпоху так называемого позднего Средневековья, продолжавшегося три с половиной столетия. В это время получили распространение настенные росписи, украшавшие дворцы правителей страны и крупных феодалов.
Каллиграфическая живопись в значительной мере связана с философскими и поэтическими изречениями, крылатыми словами, пословицами, как пример я могу назвать виденный мною в музее этнографии Японии старинный иероглифический свиток на котором уверенной рукой мастера изображены шесть знаков , выполненных в полускорописной манере под «травянистый стиль». Смысл написанного предельно ясен « День без труда - День без еды»

Понимание искусства каллиграфии невозможно без возвращения к истокам этого шедевра мировой культуры. И истоки этого явления нужно искать в великой китайской культуре, из которой, кстати, и вышла сама японская культура. Обращаясь к литературно-историческому памятнику китайской философской мысли «Даодэ-цзин» - «Канону о пути и добродетели», который традицией связывается с именем легендарного мудреца древности Лао-цзы можно понять некоторые особенности японской точки зрения на окружающий мир и умения японцев жить в нашем таком беспокойном мире. И искать это надо, я считаю, в весьма существенной стороне философии Лао-цзы, даосизме, которым является проповедуемый им принцип пассивности: « Тот, кто не борется,- говорится о мудром человеке в «Каноне о пути и добродетели», - непобедим в Поднебесной. Согласно учению Лао-цзы, подлинный покой воцаряется с прекращением борьбы и установлением жизни в соответствии с субстанцией мира «дао». Утверждаемый даосизмом принцип « у вэй », то есть «недеяние», принцип бездеятельного отношения человека к окружающему миру , невмешательство людей в существующую реальность - одно из основных канонических положений даосизма: « Предпочитать недеяние и осуществлять учение безмолвно» - таков тезис Лао-цзы. В «Каноне о пути и добродетели» содержится следующее разъяснение по этому поводу: «Быстрый ветер не продолжается все утро, сильный дождь не продолжается весь день. Кто делает все это? Небо и земля. Даже небо и земля не могут сделать что-либо долговечным, а человек тем более».

3.3.Скульптура
 Скульптура — самый древний вид изобразительного искусства Японии.
Эпоха неолита, существовавшая за несколько тысячелетий до нашей эры, в японской науке получила наименование периода Дзёмон. В то время, помимо таких необходимых в быту вещей, как посуда из глины или камня, делались своего рода глиняные идолы — догу. Догу, выполненные в своеобразной, гротескной манере, украшались узором «дзёмон» (узор веревки). В настоящее время эти фигурки привлекают внимание скульпторов своеобразием изобразительных средств: упрощенностью, деформацией и условностью, которые характерны для первобытного искусства на всех континентах.

Х–XII вв. — эпоха культуры придворной аристократии; главной политической силой стали представители рода Фудзивара. В искусстве это период внедрения и расцвета национального стиля — стиля ямато (древнее наименование Японии). Наряду с буддийской скульптурой начали создаваться и изображения божеств древней национальной религии синто.

Одним из шедевров конца Х в. является сидящая фигура Нёирин Каннон из храма Дайгодзи в Киото. Статуя правильных пропорций, выполнена в мягкой спокойной манере.

С конца периода Камакура (XIV) японская скульптура утрачивает самостоятельный стиль и развивается в направлении совершенствования техники и роста количественного разнообразия видов. Появляется много произведений, созданных в стиле прошлых веков: от XI в. заимствуют стиль Дзётё, от XIII в. — стиль Ункэя и Кайкэя. Среди этих технически утонченных работ мало произведений, совершенных в художественном отношении.

С конца периода Камакура и в период Муромати (1333–1568) в большом количестве вырезались маски, используемые в театре. На первый взгляд, они просты, но на самом деле обладают внутренним содержанием и глубоким смыслом того классического образа, который положен в основу роли. Важнейшей особенностью масок является выражение лица, переданное в высшей степени экспрессивно. В них схвачено то, что можно назвать концентрацией человеческих чувств.

 В период Эдо (1600–1868) некоторые монахи секты Дзэн в поисках
«озарения» создавали буддийские скульптуры, подобно тому, как когда-то, в периоды Камакура и Муромати, дзэнские монахи в тех же целях писали тушью на свитках картины и делали тушью каллиграфические надписи. Монахи секты Дзэн, Мокудзики и Энку, странствуя по различным провинциям и используя местный материал, вырезали фигуры, которые при всей наивности манеры выглядят и сейчас весьма современно. Энку создавал изображения будд из кусков распиленных бревен. Смелыми ударами широкого долота он вырубал из чурок и поленьев исполненные большой силы и выразительности произведения. Его художественное наследие состоит из множества работ, примитивных по манере, по сравнению с технически совершенными произведениями скульпторов- профессионалов. Однако следы резца таят вдохновение подлинного таланта. Насыщенные глубоким гуманизмом, произведения Энку вполне отвечают вкусам людей и нашего времени.

Заключение

Так что из всего вышеперечисленного можно понять, что философские воззрения Востока составляют практически единое целое с культурой и порой невозможно определить ту грань зримо отличающуюся от Западных канонов, что человеку воспитанному на западных ценностях, почти не возможно вникнуть в ту бездонную глубину философской мысли Востока, оценить всю ее красоту и многогранность.
 Суровые природные явления, от которых напрямую зависели жизни людей на Японских островах, вызывали у древних обитателей страх. Их высшие божества олицетворяли собой природные явления. Затем, после прошествия некоторого периода времени, в Японии появилось учение, которое говорило о том, что если человек не будет жить в гармонии с природой, она не пощадит человека.
 Практически все первые храмы в Японии были построены из дерева, так как дерево считалось японцами “живым”, “говорящим” материалом, принадлежащим природе. Камень же, по представлениям японцев, материал “мертвый”, “молчаливый”. Но в природе японцы видели не только угрозу, но и прелесть всего живого. Японцы понимают, что в природе, кроме человеческих творений, нет места негармоничному. Природа также являлась предметом любования и созерцания. Японцы создавали строения для созерцания природных пейзажей. Все строения, произведения искусства имели в качестве украшения природные орнаменты, пейзажи; во всем присутствовал природный мотив.
 Очень сильными оказались и традиции в японском искусстве. Ведь столько веков прошло, а японцы хранят верность стилям. В японском искусстве нет места штампам, шаблонам. В нем, как и в природе нет двух совершенно одинаковых творений. И даже сейчас произведения искусства японских мастеров нельзя спутать с произведениями искусства других стран.

Японская культура впитала в себя многие черты культуры индокитайского региона и не потеряла при этом своеобразия.

Список использованной литературы

1) Акутагава Р. Новеллы: Пер. с яп. / Вступит. статья А.Стругацкого;

Коммент. В.Гривнина, Н.Фельдмана. – М.: Худож. лит. 1989.

2) Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.

3) Искусство стран Востока / Под ред. Р.С. Василевского. – М.:

Просвещение, 1986, Издание второе. М.: Изд-во Наука, 1985.

4) Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы (этнопсихологические очерки).

5) Публицистика. Культура Японии. 2008-10-03

6)Тавровский Ю.В. Двухэтажная Япония: Две тысячи дней на Японских островах. – М.: Политиздат, 1989.

7) Википедия – онлайн – энциклопедия (Интернет)