

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ЯПОНИИ

Фарида Абдуразаковна Максумова

Искусствовед, член творческого союза художников

Академии художеств Узбекистана,

доцент кафедры «История и теория искусства»

Национального института художеств и дизайна имени

Камолиддина Бехзода

DOI: <https://doi.org/10.37547/ssa-V5-03-06>

Аннотация: В статье рассмотрены стилевые особенности декоративно-прикладного искусства Японии. Приведены примеры развития керамики и фарфора, с кратким описанием приемов и идей в развитии этих видов искусства в разных регионах Японии.

Ключевые слова: Простота, строгость, керамика, фарфор, глазурь, чаши, кувшины, вазы, чаепитие.

Annotatsiya: Maqolada Yaponiyaning dekorativ- amaliy san'atining o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z boradi. Yaponiyaning turli mintaqalarida bu san'at turlarining rivojlanishidagi texnika va g'oyalar qisqacha bayon qilingan holda kulolchilik va chinnisozlikni rivojlanishiga oid misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Oddiylik, mukammallik, kulolchilik, chinnisozlik, ko'za, choy ichish marosimi, sirlash.

Abstract: The article examines the stylistic features of decorative and applied art in Japan. Examples of the development of ceramics and porcelain are given, with a brief description of the techniques and ideas in the development of these types of art in different regions of Japan.

Keywords: Simplicity, austerity, ceramics, porcelain, glaze, bowls, jugs, vases, tea drinking.

Японская культура складывалась и развивалась в особых природных и исторических условиях. Япония расположена на четырех крупных и многих мелких островах, омываемых морями. Находясь на самом краю востока, она испытывала периодически усиливающееся, потом снова затухающее влияние таких материковых культур, как Китай и Корея. Периоды взаимодействия с внешним миром с X по XIV и с XVII по сер. XIX в., сменялись в японской истории долгими веками культурной изоляции. Последнее обстоятельство способствовало наработке и закреплению многих уникальных черт японской культуры в целом и искусства в частности. Знакомство с культурой Запада произошло в XVI в., когда основные черты самобытной японской цивилизации уже сформировались. До 1854 г. Япония осуществляла торговлю с Китаем и Голландией только через один порт.

Источником большинства художественных замыслов произведений искусства и литературы являлась глубокая любовь к природе. Народ издавна чувствовал ее красоту в самых обычных, мелких, повседневных явлениях. Как свидетельствуют стихи, собранные в VIII веке в антологии «Манъёсю» - древнейшем поэтическом памятнике Японии являются не только цветы, птицы, луна, но и листья, проеденные червем, мох, камни, увядающие травы давали толчок богатому поэтическому воображению народа.

Такое обостренное чувство красоты природы в значительной степени вызвано своеобразной живописностью пейзажей Японских островов.

Рис. 1. Средневековый пейзаж

Поросшие соснами холмы в солнечный день производят впечатление ярких декоративных панно живописи ямато-э. В пасмурную погоду влажный воздух окутывает поля, леса, горы тающей серебристой дымкой. Контуры предметов расплывчаты и, кажется, постепенно

растворяются в серой мгле. Не случайно японские пейзажи напоминают картины монохромной живописи, написанные густой черной тушью и ее размывами на белом шелке.

Неустанные поиски художественной выразительности привели к удивительному разнообразию техники обработки материала, что составляет еще одну особенность японского декоративно - прикладного искусства.

В произведениях японского искусства издавна подчеркивалась непосредственная практическая ценность самой вещи. Простота и строгость – это главные отличительные черты прикладного искусства Японии. Японские мастера предпочитают ясные спокойные формы без всякой вычурности и надуманности.

Керамика

Японцы издавна питали сильную любовь к керамике (“токи”) и фарфору (“дзики”), известным под собирательным термином “якимоно”. Из обжиговых печей выходило множество керамических изделий, различающихся по цвету, форме и текстуре поверхности.

Своеобразная культура повседневности, созданная японцами, начинается с керамической столовой посуды — мисок для риса, кружек без ручек и подставок под палочки для еды.

История керамики началась в Японии более пяти тысяч лет назад искусством периода Дзёмон (3000-400 гг. до н.э.). Собственно термин "дзёмон" означает "витая веревка" и возник в связи с приемом изготовления крупных и сложных по форме терракотовых сосудов с использованием глиняных жгутов.

Назначение их, очевидно, не хозяйственное, а форма очень сложна. То обстоятельство, что обжиг этой керамики производился не в печах, а в ямах, заполненных древесным углём, отнюдь не упрощало работу древних мастеров.

Рис. 2. Догу. Керамика. Культура дзёмон.
8-1 тыс. до н.э

Рис.3. Большой кувшин, покрытый глазурью
изделие Токонамэ, 12 в. Высота: 33,1 см.

Собственность Токийского национального музея

Пожалуй, из всех памятников культуры Дзёмон наиболее известны так называемые статуэтки догу - стилизованные фигурки людей высотой около полуметра в фантастических одеяниях, которых некоторые исследователи считают изображениями инопланетян в скафандрах.

Шесть исторических центров гончарного производства Японии - Сэто, Токонамэ, Этидзэн, Сигараки, Тамба и Бидзэн - были основаны именно в то время. Их обжиговые печи работают, и по сей день. Почти на всех из них производится внешне похожая, на керамическую и фаянсовую посуда, преимущественно большие кувшины, вазы и горшки.

Глазурованные предметы роскоши производились только в Сэто –расположенном, возле старинных обжиговых печей Санагэ. Гончары Сэто старались удовлетворить запросы аристократов и самураев, которые проявляли большой интерес к керамическим и фарфоровым изделиям в китайском стиле Сун. В их отделку были включены новые цвета. Характерной особенностью этой посуды стало использование жёлтого цвета с оттенками красного, коричневого или зелёного.

Гончары заметили, что древесный пепел в раскалённой обжиговой печи взаимодействует с глиной, образуя естественную глазурь. Это подсказало им технологию посыпания гончарных изделий пеплом в процессе их обжига. Метод получения естественной пепельной глазури был впервые применен в печах Санагэ в провинции Овари (теперь это северо-западная часть префектуры Айти).

Примерно с середины 7 в. японские гончары начали изучать корейские и китайские технологии. От своих соседей они научились пользоваться глазурью и обжигать глину при относительно низких температурах. Изделия тех времён покрывались глазурью тёмно-зелёного тона или, подобно керамике нара сансай, полихромной глазурью, в которой преобладали красный, жёлтый и зелёный цвета. Однако и тот и другой вид керамики пользовался популярностью только у членов императорского двора, придворной знати и слугителей храмов, начиная с 11 в. эти изделия больше не производились.

Гончары черпали вдохновение в образцах, привезенных с континента. При этом идеалы стиля Сун они приводили в соответствии со вкусами японцев, с их представлениями о новых формах и украшении домашней утвари. Примерно до конца 16 в. Сэто был единственным центром в Японии, который производил глазурованную керамику. В эпоху междоусобных войн (1467-1568 гг.), охвативших всю страну, гончары Сэто ушли на север, за горы, в Мино (сегодня это южная часть префектуры Гифу). Здесь было

положено начало новым стилям, характерным именно для Японии. Лучше всего они представлены изделиями Кисэто, Сэто-гуро, Сино и Орибэ.

Чайная Церемония.

Обычай чаепития пришёл из Китая в конце 12 в., но лишь в 16-м столетии при приёме гостей стало модным уделять особое внимание церемонии подачи чая.

Рис. 4. Тории Киёнага

Рис. 5. Судзуки Харунобу

Художники Тории Киёнага и Судзуки Харунобу часто изображали утонченные сцены из жизни городских жителей, уделяя внимание деталям одежды и окружающей среды. Эти произведения отражают эстетику эпохи Эдо и традиции японской культуры, включая чайную церемонию, моду и бытовые сцены.

Оттенки жёлтого, белого, чёрного, зелёного и других цветов керамики Мино указывают на влияние китайской и корейской керамики, однако несимметричная форма и абстрактные узоры свидетельствуют о её самобытном японском характере. Для становящейся все более и более популярной чайной церемонии требовались изысканные чашки, тарелки, блюда, коробки для фимиама, цветочные вазы и подсвечники.

С наступлением эпохи Момояма (конец 16 в.) пришёл конец междоусобным войнам, завершившимся объединением Японии, и чайная церемония получила дальнейшее развитие. В Мино (сегодня это южная часть префектуры Гифу) было положено начало новым стилям, характерным именно для Японии.

Рис. 6. Чайный сервиз. Периода Эдо периода Эдо

Рис.7. Ваби-саби, чайный сервиз

Много новых производственных центров было создано в разных частях Кюсю, включая Карацу, Агано, Такатори, Сацума, Хаги. Производство изделий Карацу было самым разнообразным и масштабным - чаши для чая, цветочные вазы и многие предметы домашнего обихода поставлялись оттуда во все уголки стран.

В VI-XI веках под воздействием гончаров Кореи японские мастера перешли к обжигу глиняных изделий с зеленовато-желтой глазурью. Примерно в это же время появляются изделия из настоящего фаянса – гигроскопической глины, покрываемой глазурью. До XVI века керамическое производство было представлено немногочисленными печами.

Заметное влияние на развитие керамического производства Киото и других провинций оказал Огата Кэндзан. Известность его изделий принесли росписи, в

Рис. 8. Чайная чаша периода Эдо Рис.9. Огата Кэндзан. Керамическое блюдо которых он использовал, приемы многоцветной живописи школы ямато-э и сдержанную монохромную роспись черной тушью. Его произведения находятся в экспозиции Кимбелл Арт Музеум, MOMA, Suntory Museum of Art

Фарфор. Изделия мастерских Кутани раннего периода имели пластичную неровную форму. Роспись выполнялась с использованием крупных цветowych пятен и свободно располагалась на поверхности сосудов. Более поздние фарфоровые изделия Кутани приобрели сухие, шаблонные формы и декор.

Рис. 9. Большая тарелка сабиэ сока мон, изделие Карацу. 16-17 в. Высота: 12,2 см; диаметр кромки: 36,5 см; диаметр дна: 10,3 см. Собственность Токийского национального музея.

В массе фарфоровой продукции, которая в XVII-XVIII вв. выпускалась по всей стране, различались два основных типа: дорогие, украшенные тонкой росписью изделия мастерских Кутани и Набэсимы, и выпускавшийся большими сериями фарфор Ариты и Сэто.

Изделия Набэсимы обычно украшались изображением одиночного растительного мотива, выполненного под глазурной росписью, иногда дополненного над глазурной полихромной росписью. Мастерские Ариты и Сэто изготавливали массовую продукцию. Эта

посуда украшалась нарядными, декоративными композициями из изображения цветов, птиц, бабочек и т.д.

Фарфор появился в Японии только в начале 17 в., когда корейские гончары начали здесь его изготовление. Вскоре после этого были открыты залежи фарфоровой глины, теперь известной как каолин, в Идзумияме, Арита, на Кюсю. Благодаря яркой синей росписи, наносимой на белый фон, они стали предметом ажиотажного спроса по всей Японии.

Рис. 10. Чайный кувшин ироэ гэцубай-дзу, изготовленный Нономурой Нинсэй, изделие Кё. 17 в. Высота: 30,0 см; Золотой век японской керамики. диаметр обода: 11,4 см; диаметр основания: 11,5 см. Собственность Токийского национального музея

Фарфор, представленный посудой Имари, известен благодаря использованию в ее оформлении эффектного белого фона, а также изделиями Кутани с ослепительной раскраской по всей поверхности.

Во всем мире японская керамика считается непревзойденной по количеству и разнообразию существующих технологий и стилей. Современная столовая посуда - керамическая или фарфоровая - выпускается в Японии в широком ассортименте форм и декоративных решений. Каковы бы ни были технология и конструкция обжиговой печи, гончарные изделия, созданные японскими мастерами, всегда свидетельствовали о поиске красоты, продолжающемся столетия.

История японской керамики и фарфора – это не просто развитие ремесленных технологий, а отражение глубинных культурных традиций, философских взглядов и эстетических ценностей японского народа. В течение тысячелетий искусство японской керамики проходило через множество этапов, развиваясь под влиянием внешних факторов, но при этом сохраняло свою уникальность и самобытность.

Будучи островным государством, Япония периодически испытывала влияние китайской и корейской культур, но также переживала периоды изоляции, что способствовало развитию оригинальных художественных стилей. Первые примеры керамики относятся к эпохе Дзёмон (около 3000–400 гг. до н.э.), когда были созданы терракотовые сосуды. Со временем японские мастера начали экспериментировать с новыми технологиями, включая глазурование и высокотемпературный обжиг.

Средневековая Япония (VI–XVI вв.) стала периодом активного взаимодействия с континентальными культурами, что привело к появлению таких знаменитых керамических центров, как Сэто, Токонамэ, Этидзэн, Сигараки, Тамба и Бидзэн. Они заложили основы для дальнейшего развития японского керамического искусства.

Особую роль в развитии керамики сыграла чайная церемония, которая сформировала спрос на утонченную и стилистически выверенную посуду. В XVI веке, в эпоху междоусобных войн, гончары Сэто переселились в регион Мино, где создали новые стили, такие как Кисэто, Сэто-гуро, Сино и Орибэ. Эти стили характеризуются

асимметричностью форм, абстрактными узорами и утончённой цветовой палитрой, что соответствовало философии ваби-саби – поиску красоты в несовершенстве.

Фарфор появился в Японии сравнительно поздно – в XVII веке, когда корейские мастера принесли технологию его производства. Обнаружение месторождений каолина в Идзумияме (Арита) способствовало расцвету фарфорового искусства. В это время начали активно развиваться мастерские Кутани, Набэсимы, а также знаменитая аритская керамика (Имари). Эти изделия пользовались популярностью не только в Японии, но и за её пределами, экспортируясь в Европу.

В отличие от китайского фарфора, который был ориентирован на симметричность и богатое декорирование, японские изделия подчеркивали естественную простоту и выразительность материала. Особенно ярко это проявилось в работах мастеров периода Эдо, таких как Огата Кэндзан, который сочетал традиционные техники с живописными приемами школы ямато-э.

Таким образом, японская керамика и фарфор представляют собой уникальное явление в мировом искусстве. Их развитие шло по пути поиска художественной выразительности, технологического совершенствования и глубокой философской осмысленности. Сегодня японская керамика продолжает оставаться важной частью культуры страны, сохраняя древние традиции и одновременно адаптируясь к современным тенденциям.

Список использованной литературы:

1. Васильев Л.С. История Востока. М.: Дрофа, 2003. – 614с.
2. Григорьева Т. Японское искусство. – М.: Эксмо, 2011. – 192 с
3. Конрад. Н.И. Очерк истории и культуры средневековой Японии. – М.: Искусство, 1980. – 143 с.
4. Лайбле Т. Меч. Большая иллюстрированная энциклопедия. / Перевод с нем. — М.: Омега, 2008. — 232 с
5. Николаева Н.С. Современное искусство Японии. – М., 1968.
6. Сабура И. История японской культуры. – М.: Прогресс, 1972.
7. Фокина Л. В. История декоративно-прикладного искусства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 239