

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

ИСКУССТВО ВОСТОКА

Программа и методические рекомендации
для студентов очной формы обучения

специальность искусствоведение (031501.65)
направление искусствоведение (031500.62)



Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2007

Составитель:

канд. искусствоведения, ст. преподаватель *К.А. Чутчева*

Рецензент:

докт. искусствоведения, профессор *Т.М. Степанская*

Программа и методические материалы рассмотрены на заседании кафедры истории отечественного и зарубежного искусства (протокол №20 от 28.09. 2007 г.), утверждены учебно-методическим советом факультета искусств (протокол №4 от 04.10.2007 г.).

План УМД 2007 г., п. 99

Подписано в печать 21.12.2007. Формат 60x84/16.

Усл. п. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 418.

Типография Алтайского государственного университета:

656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «Искусство Востока» разработана в соответствии с «Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования», содержащего перечень специальных и общеобразовательных дисциплин, рекомендованных к изучению. Курс предназначен для студентов дневной формы обучения по специальности «искусствоведение» (шифр: 031501.65), направлению «искусствоведение» (шифр: 031500.64) факультета искусств. Специфика курса заключается в том, что он дает студентам целостную картину истории развития искусства Востока от древности до XX в. включительно.

Предусмотренная программой самостоятельная работа студентов предполагает приобретение системы навыков внеаудиторного усвоения разделов курса, а также формирование умения находить и отбирать соответствующую информацию, углубляющую знание учебного материала. Для этого рекомендуется работа в библиотеках, в методическом кабинете факультета, посещение музеев, выставок, конференций, ознакомление с Интернет-ресурсами.

Объем времени при самостоятельной работе студентов запланирован на подготовку к семинарским занятиям, на которых студенты призваны приобретать навыки опыта публичных выступлений и дискуссий.

Формы контроля знаний – промежуточные зачеты (по разделам), итоговый экзамен (8 семестр).

Цель и задачи курса – раскрыть сущность возникновения и развития восточного искусства, выделить особенности традиционных культур. Познакомить студентов с основными художественными принципами искусства Востока, влиянием на их формирование культурного ландшафта, религиозно-философских систем, особенностей менталитета. Научить студентов анализировать произведения мастеров восточного искусства. В рамках курса студенты знакомятся с архитектурой, скульптурой, живописью и декоративно-прикладным искусством Востока древнего, средневекового и современного периодов. Данный курс дает возможность выделить основные тенденции развития искусства, помочь понять отличия восточного искусства от европейского, научиться через стилистический анализ произведений искусства ощутить специфику восточной культуры. Курс направлен на формирование у студентов профессионального художественного видения, становление широкого гуманитарного мировоззрения, расширение творческого кругозора, а также привитие толерантного отношения к различным культурам.

В итоге изучения курса студент должен знать содержание и основные этапы развития общие и отличные элементы искусства, основные памятники искусства; уметь анализировать произведение искусства; решать исследовательские задачи по проблемам исторического развития искусства Востока, пользоваться понятийным аппаратом; владеть навыками и приемами научного анализа произведений искусства.

ИСКУССТВО ЯПОНИИ

Содержание раздела

Введение. Общая характеристика искусства Японии.

Периодизация

Актуальность, предмет и задачи курса «Искусство Японии». Обзор источников и литературы. Древние источники – японские хроники: «Кодзики» (записки о деяниях древности) и «Нихонсёки, или Нихонги», содержащие информацию о древних верованиях, обычаях японцев, о главных событиях первых веков нашей эры. Островное положение, относительная изолированность японского этноса, сохранение однородности. Природное пространство и его роль в формировании культуры. Связь природы и искусства. Религия японцев и космогонический процесс. Синтоизм и его значение для культуры и искусства Японии. Распространение буддизма. Периодизация. Культуры Дзёмон, Яёи, Кофун, Нара, Камакура, Муромати, Момояма, Эдо или Токугава. Художественный процесс; его формирование и развитие.

Древнее искусство Японии (11 тыс. до н.э. – 6 в. н.э.)

Искусство палеолита, неолита, мезолита. Художественные изделия этих периодов на территории Японии.

Культура Дзёмон «веревочная» (более ранняя 11 в. до н. э.). Керамика с орнаментом в виде колец веревки. Ритуальные и бытовые вещи. Идолы – догу, выполненные в своеобразной гротескной манере, украшались узором дозёмон. Религиозное наследие – круги из камней и менгиры некоторые до 30 м в диаметре.

Культура Яёи (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.). Название по месту находок керамики, изготовленной на гончарном круге, впервые обнаружена в местечке Яёи около Токио. Она более живописна и разнообразна по форме. Кувшины с широким туловом и расширяющимся горлом, закрытые кувшины и высокие урны, а также кубки, бутылки с узким горлышком, широкие блюда на высокой ножке,

кувшины и чаши с ручками. Форма, техника, значение орнамента. Изделия из бронзы, зеркала, оружие, браслеты. Дотаку – колокола, украшенные геометрическим орнаментом и стилизованными изображениями людей и животных. Значение орнамента росуй.

Кофун (300–600 гг. н.э.). Особенности курганов (Кофун). Расположение, эволюция формы, внутреннее оформление (росписи). Захоронение императора Нинтоку. Первые образцы скульптуры – фигурки ханива (изображения домиков, людей, животных, которым предназначалось сопровождать умершего в загробное царство). Техника, образный строй, художественные особенности, орнаментация (узор тэккомон). Архитектурный комплекс древнего периода в Исэ. Возникновение комплекса. Элементы: внутреннее святилище Найку (4–5 вв. н.э.), посвященное главной синтоистской богине – Аматаэрасу, и внешнее святилище – Гэку, посвященное божеству знаков Тоёкуэ. Особенности композиции, материал и его значение, формирование архитектурных форм..

Искусство Японии в период раннего средневековья (6–11 вв.). Основные памятники

Искусство периода Асука и Нара (552–794 гг.). Общая характеристика периода. Проникновение буддизма и его значение для формирования японской культуры. Жизнь и деятельность принца Умаядо (Сётоку Тайси) его культурная политика. Развитие архитектуры. Значение вертикали: пагода. Появление первых буддийских храмов и дворцовых построек: Вакакусадэра, Хорюдзи, дворец Икаруга. Храмовый ансамбль Хорюдзи, архитектурный стиль. Планировка, композиционные особенности. Монастырь Якусидзи. Развитие национального стиля, проникновение местных традиций. Символ эпохи Нара – монастырь Тодайдзи. Развитие скульптуры, многообразие направлений, влияние китайского искусства. Скульптор Тори Бусси и его скульптурная школа. Скульптурная композиция алтаря. Образ Будды и босацу. Монументальная фигура сидящего Будды, (Сяка – Нёрай). Бронзовая алтарная группа их монастыря Хорюдзи (триада), стилистические особенности. Бронзовые миниатюрные фигурки буддийских святых, предназначенных для домашних алтарей. Образы босацу – Каннон и Мироку. Статуи монастыря Хорюдзи – Гюдзэ-Каннон и Кудара-Каннон, Юмэдоно-Каннон. Статуя Мироку-босацу (Майтрейя). Голова статуи Якуси-Нёрай из монастыря Кофукудзи. Образ Якуси-Нёрай из монастыря Якусидзи. Скульптурные особенности бодхисатв – Никко и Гэкко. Будда Русяна (Вайрочана) в монастырском ансамбле Тодайдзи. Появление реалистических тенденций в скульптурных портретах, главным образом в портретах

известных богословов. Портрет слепого проповедника Гандзина – основателя монастыря Тосёдайзи. Нарская скульптура – высший этап в развитии японской пластики, символика. Живопись периодов Асука и Нара. Роспись алтаря Тамамуси. Росписи восстановленного Золотого зала Хорюдзи. Композиция, особенности техники, образный строй. Изображение Босацу Каннон из рая Амиды.

Искусство периода Хэйан (794–1185 гг.). Общая характеристика периода. Перенесение столицы, политические и социально-экономические изменения в стране. Утверждение власти императора Фудзивара. Переосмысление китайских образцов и сложение национальных форм в искусстве светской архитектуры, живописи, литературы. Влияние философского учения сект Тэндай и Сингон (эзотерический буддизм) на пространственные концепции религиозной архитектуры. Связь храмов с природной средой, близость к синтоистским святилищам. Храм Муродзи. Храм Киёмидзудэра в Киото. Особый архитектурный стиль конца эпохи Хэйан: храм Феникса. Сложение новых нравственных и эстетических идеалов, их выражение в скульптуре, которая вышла за пределы храмовых интерьеров. Монументальные скальные буддийские рельефы. Композиция алтаря, новые персонажи в пантеоне. Взаимодействие скульптуры с живописью. Особенности техники изготовления деревянных фигур. Деревянные скульптуры алтаря столичного храма Тодзи. Изображения пяти Будд, Бодхисатв, пяти «великих царей», фигур демонов – охранителей веры. Традиции и новаторство трактовки скульптурных образов: Дайнити-Нёрай, Гозандзе мёо, Бонтэна, Тайсякутэна, Фудо мёо. Сочетание пластических и орнаментальных начал в японской скульптуре периода Хэйан. Образ богини Каннон, существенные изменения в трактовке. Статуя Нёирин-Каннон из монастыря Кансидзи. Ярко выраженная декоративность в фигуре одиннадцатиликой Каннон из храма Хоккедзи. Стилистические особенности скульптуры Амиды-Нёрай. Активное развитие буддийской живописи: мистическая отвлеченность, символизм трактовки изображения божеств. Картины-иконы мандала. Иконографические особенности образов святых: Фудо из монастыря Мёоин. Росписи. В Храме Феникса росписи на сюжет «Сошествия Амиды-Нёрай на землю». Формирование светской живописи, сложение принципов ямато-э (дословно – «японской живописи»). Иллюстрации романа Мурасаки сикибу «Повесть о Гэндзи», приписываемые художнику Фудзивара Такаёси. Значение построения композиции и цвета. Начало сложения национальных художественных традиций.

Искусство Японии в период зрелого средневековья (12–17 вв.)

Искусство периода Камакура (1185–1333 г.). Общая характеристика периода. Система военного управления государством – сёгунат. Положение в стране при правлении сёгуна Ёритомо Миnamото. Общественное устройство, изменения в идеологии, дзэн-буддизм. Опора и основная движущая сила – буси (или самурай). Новые этические основы, где в основе кодекс чести и морали бусидо (путь война). Изменения в национальной культуре. Близость искусства более широкому кругу зрителей. Выдвижение на первый план иных форм художественной деятельности, наполнение их новой содержательностью. Фольклорный народный дух в искусстве. Возрождение традиций прошлых эпох, особое значение культуре периода Нара (Тэмплё). Возрождение и восстановление буддийских святынь: ансамбля Тодайдзи и Кофукудзи. На основе традиций создание собственных эстетических концепций. Архитектура. Возвращение художественного центра в Нара. Центральный храм Дайбуцудэн и Великие южные ворота – Нандаймон. Восстановление статуи Будды-Русяна. Особенность камакурского храмового зодчества – смешение традиционных элементов, употреблявшихся в японской религиозной и светской архитектуре, с элементами, привнесёнными из Китая: конструктивные приемы, формы, техника. Храмовый ансамбль Рэнгэин, зал Сандзюсанкэдо. Дзэнская архитектура; тенденция упрощения и обмирщения храма, устранение пагоды, появление реликвария (Сяридэн), упразднение алтаря. Реликварий Сяридэн монастыря Энгакудзи в Камакуре. Развитие скульптуры в соответствии с эстетическими запросами эпохи. Монументальность и реалистичность скульптурных образов. Колоссальная бронзовая статуя Амиды-Нёрай. Скульптурная школа «Кэй»: три мастера – Кокэй, Ункэй и Кайкэй. Изменения в художественном выражении образов святых. Фигуры стражей Нио – Агё и Унгё. Второе направление – творчество скульптора Кобэна; две фигуры демонов Тэнтюки и Рютюки с фонарями из монастыря Кофукудзи. Появление новых скульптурных образов мудрых земных руководителей и наставников. Развитие портретного жанра. Две фигуры проповедников буддизма – Мутяку, работы Ункэя и Эйси-на. Скульптурные портреты дзэнских патриархов и достигших мудрости «учителей». Скульптура Мусо Кокуси. Статуи светских лиц – сёгунов, полководцев, знатных вельмож. Иконографические традиции в изображении сёгунов. Деревянная портретная статуя военачальника Уэсуги Сигэфуса из храма Майгэцуин в Камакуре.

Проникновение в японскую пластику жанровых начал, черты демократичности. Появление в храмах образов юродивых, нищих, бродячих проповедников; Басу Сэннин, седая старуха Маварнё из храма Сандзюсанкэндо. Упадок скульптуры. Живопись периода Камакура. Живописные свитки – иконы. Сюжеты, основные образы, композиция свитков. Портрет военачальника Минамото Ёритомо автора Фудзивара Таканобу. Появление самостоятельного пейзажного свитка-иконы.

Искусство периода Муромати (1336–1576 гг.). Общая характеристика периода. Изменения в общественной жизни Японии в эпоху правления сёгунов Асикага. Соединение двух направлений в культуре – хэйанского и камакурского. Развитие светского начала в культуре, появление нового стиля светской архитектуры. Архитектура. Кинкакудзи или Золотой павильон монастыря Рокуондзи. Стилиевые особенности. Гинкакудзи (Серебряный павильон). Появление нового типа архитектурных сооружений – сёин-дзукури. Развитие японского садового искусства. Два типа садов: сады с холмами – цукияма, и плоские – хиранива. Тип символического сада, созданного из песка – «сухой пейзаж» (карэ сансуй). Сад Дайсэн-ин в монастыре Дайтокудзи в Киото. Роль чайных павильонов. Тяною как часть эстетического культа. Парковые ансамбли: пейзажные, чайные, с элементами «сухого пейзажа». Ансамбль загородного императорского дворца Кацура, Киото. На основе искусства садов рождение искусства Бонсай – выращивание карликовых деревьев, требующее не только особых профессиональных навыков, но и тонкого художественного чутья. Скульптура. Потеря религиозных традиций, усиление светских начал в жизни общества, прекращение строительства крупных парадных монастырских комплексов, резкое сокращение заказов на буддийские храмовые статуи. Упадок и утрата скульптуры как вида искусства. Живопись. Появление новых жанров, новых тем, изменение художественных принципов в живописи. Монохромный пейзаж, его художественная концепция суйбокуга. Особенности какэмоно. Значение каллиграфии сигадзюку (стихоживопись). Монохромные пейзажи Минтё и Дзёсэцу. Произведение Минтё «Хижина отшельника у горного ручья» и Дзёсэцу «Ловля рыбы тыквой». Обобщенный и величественный образ природы в творчестве художника Тэнсо Сюбуна. Монохромная живопись и национальный характер работ японского художника Тойо Ода (Сэсю). Значение линии и тушевого пятна в живописи Сэсю. Серия работ «Четыре времени года». Портрет в творчестве Сэсю. Портрет военачальника Канетака Масуда. Декоратив-

ное начало в живописи Кано Масанобу. Пейзаж «Сю Мосюку любуются цветками лотоса».

Искусство периода Момояма (1586–1615 гг.). Общая характеристика периода. Объединение страны, активизация экономической жизни, рост городов, международные контакты Японии. Архитектура. Строительство замков и дворцов. Замок как принципиально новый тип японской архитектуры. Замок Адзутси. Замок Химэдзи. Дворец Ниномару в замке Нидзэ в Киото. Живопись. Декоративные настенные росписи, росписи на ширмах. Три этапа в развитии декоративной живописи, связанных с деятельностью трех выдающихся художников, каждый из которых определял стиль своего времени: Кано Эйтоку, Таварая Сотачу, Огата Корин. Развитие принципов национальной живописи ямато-э в творчестве Кано Эйтоку. Роспись ширмы «Кипарис».

Искусство Японии в период позднего средневековья (17–19 вв.)

Искусство периода Эдо (Токугава) (1615–1868 гг.). Общая характеристика периода. Политика полной изоляции и закрытия страны для иностранцев. Живопись. Декоративная живопись на ширмах Таварая Сотачу. Роспись ширм «Тропинка под плющом». Сосредоточенность на одном мотиве в работах Огата Корина. Роспись ширмы «Ирисы». Школа-графики в Нагасаки (нагасаки-э). Сибя Кокан. Синтез европейской и традиционной художественных систем в творчестве японского художника Кацусика Хокусая. Жанровая живопись и гравюра. Жанровая ксилография укиё-э «изменяющийся мир». Вклад Моронобу Хисикава в появление укиё-э.

Структура курса

Тема 1. Введение. Общая характеристика искусства Японии. Периодизация

1. Географическое положение и роль его в развитии культуры Японии.
2. Религии японцев и космогонический процесс.
3. Периодизация.

Библиографический список

- Васильев Л.С. История Востока. М., 2001. Т. 1.
Верман К. История искусства всех времён и народов. М., 2000.
Восток: философия, религия, культура: труды теоретического семинара / Под ред. Е.А. Торчинова. СПб., 2001.
Гоголев К.Н. Индия, Китай, Япония. 4-е изд. М., 2004.
Григорьева Т.П. Красотой Японии рождённый: В 2-х т. М., 1993 (2005).

Дёлэ Н. Япония вечная. М., 2002.
Искусство Японии: Альбом / Авт. сост. Н.А. Виноградова. М., 1985.
Искусство Японии: Путеводитель. М., 1976.
Искусство Японии: Сб ст. / Отв. ред. И.Ф. Муриан. М., 1965.
Каптерева М.П. Искусство средневекового Востока. М., 1989.
Николаева Н.С. Искусство Японии с древности до 19 вв.: Альбом.
М., 2000.

Николаева Н.С. Художественная культура Японии 16 в. М., 1986.
Симонов К.М. Рассказы о японском искусстве. М., 1958.
Стэнли-Бэйкер Дж. Искусство Японии. М., 2002.
Фишер Р.Е. Искусство буддизма. М., 2001.
Японское искусство: Сб. ст. / Отв. ред. Р.Б. Климов. М., 1959.

Тема 2. Древнее искусство Японии (11 тыс. до н.э. – 6 в. н.э.)

1. Первобытное искусство Японии.
2. Древняя культура Дзёмон.
3. Особенности культуры Яёи.

Библиографический список

Верман К. История искусства всех времен и народов. М., 2000.
Воронин А.Б. Древние цивилизации Востока. М., 1989.
Гоголев К.Н. Индия, Китай, Япония. 4-е изд. М., 2004.
Дёлэ Н. Япония вечная. М., 2002.
Искусство Японии: Альбом / Авт. сост. Н.А. Виноградова. М., 1985.
История мирового искусства. Японское искусство / Под ред. Е. Сабашникова. М., 1998.
Иофан Н.А. Становление протоканона в изобразительном искусстве Японии (на материале ханива) // Проблема канона в искусстве Азии и Африки: Сб. ст. М., 1973.
Малая история искусств. Искусство стран Дальнего Востока / Сост. Н.А. Виноградова, Н.С. Николаева. М., 1979.
Николаева Н.С. Искусство Японии с древности до 19 в.: Альбом. М., 2000.
Стэнли-Бэйкер Дж. Искусство Японии. М., 2002.
Традиционное искусство Востока: Терминологический словарь / Сост. Н.А. Виноградова, Т.П. Каптерева и др. М., 1997.
Федоренко Н.Т. Краски времени. Черты японского искусства. М., 1972.

Тема 3. Искусство Японии в период раннего средневековья (6–11 вв.)

1. Искусство периода Асука и Нара (552–794 гг.). Особенности архитектуры и скульптуры.
2. Искусство Хэйан (794–1185 гг.). Развитие изобразительного искусства и архитектуры.

Библиографический список

- Верман К. История искусства всех времен и народов. М., 2000.
Восток: философия, религия, культура: труды теоретического семинара / Под ред. Е.А. Торчинова. СПб., 2001.
Всеобщая история искусств. Т. 2: Искусство Средних веков / Под ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. М., 1961.
Гоголев К.Н. Индия, Китай, Япония. 4-е изд. М., 2004.
Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный: В 2-х т. М., 2005.
Дёло Н. Япония вечная. М., 2002.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. М., 1988.
Искусство Японии: Путеводитель. М., 1976.
Искусство Японии: Сб. ст. / Отв. ред. И.Ф. Муриан. М., 1965.
Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии 7–16 вв. М., 1980.
Малая история искусств. Искусство стран Дальнего Востока / Сост. Н.А. Виноградова, Н.С. Николаева. М., 1979.
Мифологический словарь / Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1991.
Николаева Н.С. Искусство Японии с древности до 19 в.: Альбом. М., 2000.
Скворцова Е.Л. Японское традиционное искусство: источники эстетического своеобразия // Искусство Востока. Проблемы эстетического своеобразия. СПб., 1997.
Стэнли-Бэйкер Дж. Искусство Японии. М., 2002.
Традиционное искусство Востока: Терминологический словарь / Сост. Н.А. Виноградова, Т.П. Каптерева и др. М., 1997.
Фишер Р.Е. Искусство буддизма. М., 2001.

Тема 4. Искусство Японии в период зрелого средневековья (11–17 вв.)

1. Искусство периода Камакура (1185–1333 гг.). Сёгунат и его значение для культуры.
2. Искусство периода Муромати (1336–1576 гг.). Изменения в культурной политике сёгунов Асикага, развитие искусства.
3. Искусство периода Момояма (1586–1615 гг.). Строительство замков и развитие живописи.

Библиографический список

- Бродский В.Е. Японское классическое искусство: Очерки. Живопись. Графика. М., 1969.
Буддизм: Словарь. М., 1992.
Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока: Сб. ст. / Отв. ред. Н.В. Абаев. Новосибирск, 1990.
Виноградова Н.С. Иконографические каноны японской космогонической картины вселенной – мандала // Проблема канона в искусстве Азии и Африки: Сб. ст. М., 1973.

Всеобщая история искусств. Т. 2: Искусство средних веков / Под ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. М., 1961.

Гоголев К.Н. Индия, Китай, Япония. 4-е изд. М., 2004.

Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный: В 2-х т. М., 1993.

Дашкевич В.Т. Памятник буддийской живописи Японии конец 13 – начало 14 вв. Из собрания Эрмитажа // Культура и искусство народов Востока: Труды Государственного Эрмитажа. Л., 1969.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. М., 1988.

Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. М., 1989.

Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии 7–16 вв. М., 1980.

Николаева Н.С. Искусство Японии с древности до 19 в.: Альбом. М., 2000.

Николаева Н.С. Художественная культура Японии 16 в. М., 1986.

Симонов К.М. Рассказы о японском искусстве. М., 1958.

Стэнли-Бэйкер Дж. Искусство Японии. М., 2002.

Тема 5. Искусство позднего средневековья в Японии (17–19 вв.)

1. Искусство периода Эдо (Токугава) (1615–1868 гг.). Живопись на японских ширмах.

2. Искусство национальной японской живописи укиё-э.

Библиографический список

Бродский В.Е. Японское классическое искусство: Очерки. Живопись. Графика. М., 1969.

Всеобщая история искусств. Т. 2: Искусство средних веков / Под ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. М., 1961.

Гоголев К.Н. Индия, Китай, Япония. 4-е изд. М., 2004.

Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный: В 2-х т. М., 1993.

Дёлэ Н. Япония вечная. М., 2002.

Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. М., 1989.

Николаева Н.С. Искусство Японии с древности до 19 в.: Альбом. М., 2000.

Симонов К.М. Рассказы о японском искусстве. М., 1958.

Стэнли-Бэйкер Дж. Искусство Японии. М., 2002.

Темы семинарских занятий

Тема 1. Взаимовлияние японской и европейской культур

Традиции и новации в японском искусстве.

Европейские влияния на традиционную японскую графику и живопись (основоположник Окумура Масанобу 18 в.).

Обратное влияние японского искусства на европейскую живопись: Джеймс Уистлер, японизм Эдуарда Мане, Эдгара Дега, Клода Моне, А. Тулуза-Лотрека, В. Ван-Гога, Поля Гогена. Японизм художников «Наби».

Творческие связи русских и японских художников. Японские мотивы в творчестве Борисова-Мусатова, Бакста, Кузнецова, Коровина.

Источники

Традиционное искусство Востока: Терминологический словарь / Сост. Н.А. Виноградова, Т.П. Каптерева и др. М., 1997.

Николаева Н.С. Искусство Японии с древности до 19 в.: Альбом. М., 2000.

Литература

Бродский В.Е. Японское классическое искусство: Очерки. Живопись. Графика. М., 1969.

Всеобщая история искусств. Т. 2: Искусство средних веков / Под ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. М., 1961.

Гоголев К.Н. Индия, Китай, Япония. 4-е изд. М., 2004.

Дьяконова Е. С японской простотой // Восточная коллекция. Осень 2003. №4(15).

Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. М., 1994.

Николаева Н.С. Япония–Европа. Диалог в искусстве. Изобразительное искусство. М., 1996.

Симонов К.М. Рассказы о японском искусстве. М., 1958.

Стэнли-Бэйкер Дж. Искусство Японии. М., 2002.

Тема 2. Японское искусство садов

Идея символического сада, ее воплощение в искусстве.

Канонические элементы японского сада.

Особенность сада типа – «цукияма».

Особенность сада типа – «хиранива».

Тип символического сада – «карэ сансуй».

Источники

Искусство Японии: Альбом / Сост. Н.А. Виноградова М., 1985.

Румянцева О.В. Государственный музей Востока: Краткий обзор коллекций. 2-е изд. М., 1993.

Традиционное искусство Востока: Терминологический словарь / Сост. Н.А. Виноградова, Т.П. Каптерева и др. М., 1997.

Литература

Дёлз Н. Япония вечная. М., 2002.

Искусство Востока. Проблемы эстетического своеобразия / Отв. ред. И.Р. Еолян. СПб., 1997.

Искусство Востока: художественная форма и традиция. М., 2004.

Искусство Японии: Сб. ст. / Отв. ред. И.Ф. Муриан М., 1965.
Малинина Е. В безмолвии дзэнского сада // Восточная коллекция.
Осень 2003. №4(15).

Николаева Н.С. Искусство Японии с древности до 19 в.: Альбом.
М., 2000.

Николаева Н.С. Японские сады. М., 1975.

Николаева Н.С. Каноническая структура японского сада // Проблема
канона в искусстве Азии и Африки: Сб. ст. М., 1973.

Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки:
Сб. ст. / Отв. ред. И.Ф. Муриан. М., 1973.

Соколов С.Н. К вопросу о структуре и функции канона в классической
живописи Дальнего Востока // Проблема канона в древнем и средневековом
искусстве Азии и Африки: Сб. ст. / Отв. ред. И.Ф. Муриан М., 1973.

Японское искусство: Сб. ст. / Под ред. Р.Б. Климова. М., 1959.

Тема 3. Символы в японском искусстве

Определение терминов «символ», «аллегория», «знак», «архетип».

Мифологические символы в японском искусстве.

Религиозные символы в искусстве Японии.

Значение и выражение символов в изобразительном искусстве
Японии.

Источники

Традиционное искусство Востока: Терминологический словарь /
Сост. Н.А. Виноградова, Т.П. Каптерева и др. М., 1997.

Новая философская энциклопедия. М., 2000–2001. Т. 1–4.

Литература

Дёлэ Н. Япония вечная. М., 2002.

Искусство Востока: художественная форма и традиция. М., 2004.

Мещеряков А. Япония, данная нам в символах, флоре и фауне, людях
и ощущениях // Восточная коллекция. 2002. №2(9); 3(10).

Фишер Р.Е. Искусство буддизма. М., 2001.

Тема 4. Классическая японская живопись укиё-э

Живопись и графика в японском искусстве.

Национальная живопись ямато-э, отличительные черты от укиё-э.

Художественные особенности укиё-э, образный строй.

Творчество Утамаро Китагава.

Творчество Кацусика Хокусая.

Творческий метод Андо Хиросигэ.

Источники

Дёлэ Н. Япония вечная. М., 2002.

Искусство Японии: Альбом / Сост. Н.А. Виноградова. М., 1985.

Литература

- Васильева О. Из истории одного собрания // Восточная коллекция. 2002. №2(9).
Китайские расписные эмали / Сост. Т.Б. Арапова. М., 1988.
Китайской изобразительное искусство: По материалам выставки 1950 г. в Москве. Сб. ст. М., 1952.
Китайский фарфор в собрании Эрмитажа / Т.Б. Арапова. Л., 1977.
Ольденбург С.Ф. Первая буддийская выставка в Петербурге. СПб., 1919.
Румянцева О.В. Государственный музей Востока: Краткий обзор коллекций. 2-е изд. М., 1993.

Контрольные вопросы по разделу

1. Особенности развития искусства и культуры Японии. Периодизация.
2. Искусство древнего времени. Культура Дзёмон.
3. Искусство древнего времени. Культура Яёи.
4. Искусство древнего времени. Культура Кофун.
5. Архитектурный памятник в Исэ.
6. Искусство периода Асука и Нара. Общая характеристика.
7. Архитектура периода Асука и Нара.
8. Скульптура периода Асука.
9. Скульптура периода Нара.
10. Живопись периода Асука и Нара.
11. Искусство периода Хэйан. Общая характеристика.
12. Архитектура периода Хэйан.
13. Скульптура периода Хэйан.
14. Живопись периода Хэйан.
15. Искусство периода Камакура. Общая характеристика.
16. Архитектура периода Камакура.
17. Скульптура периода Камакура.
18. Живопись периода Камакура.
19. Искусство периода Муромати.
20. Архитектура периода Муромати.
21. Живопись периода Муромати.
22. Идея символического сада, ее воплощение в искусстве
23. Канонические элементы японского сада
24. Архитектура периода Момояма.
25. Живопись периода Момояма.
26. Искусство периода Эдо. Токугава.
27. Живопись периода Эдо.
28. Укиё-э. Творчество художников Утамаро Китагава, Андо Хиросигэ, Кацусика Хокусаю.
29. Символы и аллегории в японском искусстве.

30. Традиции и новации в японском искусстве

31. Европейские влияния на традиционную японскую графику и живопись (основоположник Окумура Масанобу 18 в.)

Обратное влияние японского искусства на европейскую живопись.