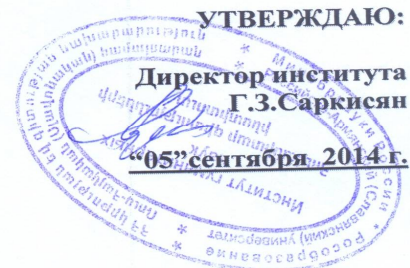

**ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ**

Составлен в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению Зарубежное регионоведение и Положением «Об УМКД РАУ».

Институт: Гуманитарных наук
Название института

Кафедра: мировой литературы и культуры
Название кафедры

Автор: кандидат искусствоведения, профессор Маргарян Г.С

Ученое звание, ученая степень, Ф.И.О

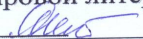
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Для бакалавриата:

Специальность: 41.03.01 Зарубежное регионоведение
Код и название специальности

Направление: Зарубежное регионоведение
Название направления

Дисциплина: Б1.В.ДВ.10 Культура и литература Японии

Зав. кафедрой мировой литературы и культуры
Меликсетян Л.С.

ЕРЕВАН

- **Аннотация**
- **Учебная программа**
- **Теоретический блок**
- **Практический блок**
- **Блок ОДС и КИМ**
- **Методический блок**

Курс «Культура и литература Японии» предназначен для студентов третьего курса РАУ, обучающихся по специальности регионоведение. Курс знакомит с основными проявлениями культурно-исторического процесса в Японии, прививает уважительное отношение к иной социально-культурной традиции. Настоящий курс преследует следующую цель – изучить основные важнейшие черты творческого воображения и самосознания, которые посредством переживания и осмысления внутренних противоречий бытия реализуются в эстетике и искусстве, в отношении к жизни и смерти, в области философско-религиозных и этических исканий, характерных для японской традиции.

На лекциях предполагается изложение теоретических основ, рассмотрение системы развития культуры Японии, достижений и причинно-следственных факторов. Система точечных знаний по культуре и литературе Китая будет проводиться через подготовку к промежуточным контрольным, которые будут проводиться письменно. В ходе подготовки к защите рефератов, студенты осваивают и закрепляют базовые знания по заинтересовавшим их темам, используют базовую и дополнительную литературу. Предусмотрены дни консультаций для подготовки научных работ-рефератов..

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к коллоквиумам, к промежуточным формам контроля и рефератам

По окончании семестра предполагается проведение экзамена, на котором студенты демонстрируют точечные знания по культуре и литературе Японии. Системные знания проверяются в результате защиты рефератов.

Перечень и структура элементов, составляющих УМКД

1. Учебная программа

- 1.1. Цели и задачи дисциплины
- 1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
- 1.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)
 - 1.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
 - 1.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы
- 1.4. Содержание дисциплины
 - 1.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции и семинарские занятия) и их трудоёмкость в академических часах и зачетных единицах
 - 1.4.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана
 - 1.4.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий
- 1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
- 1.6. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей
- 1.7. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей

2. Теоретический блок

- 2.1. Материалы по теоретической части курса
 - 2.1.1. Учебники
 - 2.1.2. Конспекты лекций
 - 2.1.3. Электронные материалы

- 2.2. Глоссарий/терминологический словарь
- 3. Практический блок**
 - 3.1. Планы практических и семинарских занятий
 - 3.2. Материалы по практической части курса
 - 3.2.1. Наглядно-иллюстративные материалы
- 4. Блок ОДС и КИМ**
 - 4.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
 - 4.2. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей
 - 4.3. Перечень экзаменационных вопросов
 - 4.4. Образцы экзаменационных билетов
- 5. Методический блок**
 - 5.1. Методика преподавания
 - 5.2. Методические рекомендации для студентов
 - 5.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины
 - 5.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: Исходя из поставленной цели, курс решает **следующие задачи:**

- 1) знакомит студентов с наиболее характерными чертами японской культуры, литературы; помогает в целом оценить культурное наследие Японии;
- 2) способствует осознанию японской культуры как одной из жемчужин общемировой сокровищницы, а общечеловеческого культурного опыта – как некоего сложного и противоречивого многоединства;
- 3) формирует отношение к культуре Японии не только как к предмету исследования, но и как к инструменту, необходимому для размышлений о мире и ориентации в нем;
- 4) знакомит студентов с наиболее значительными произведениями японской литературы в перспективе их исторического развития;
- 5) знакомит студентов с наиболее характерными чертами и важнейшими тенденциями развития литературного процесса в Японии, с основными течениями, жанрами и стилями японской литературы.

При изложении материалов курса используется главным образом культурно-информационный подход, ориентированный на краткое изложение истории и специфики той или иной сферы японской традиционной культуры.

Основной формой подачи материала является лекция. Вместе с тем используются активные формы работы: как дискуссия, сообщение, научный доклад и т.п.

Лекции по данному курсу базируются на исследованиях зарубежных ученых.

Задачи дисциплины. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки анализа культурных явлений Японии, вооружит их знанием литературы, умением определять стили японского искусства живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, театра, кино, анимации и пр., а так же понимать ход развития современной культуры Китая.

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в печатных
- и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-6);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7);
- владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета (ОК-8);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9);
- способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- главные проблемы в культуре и литературе Японии, их преломление в современной жизни.
- студенты должны получить представление о базовых понятиях, основных направлениях развития культуры в различные периоды истории Японии.
- базовые знания по культуре и литературе Японии, основное содержание по каждой из эпох пройденных японским народом

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

- использовать полученные знания по культуре и литературе Японии при исследовании теоретических проблем по своей специальности.
- в своей общественной, политической, учебной и т. д. деятельности.
- самостоятельно выражать и защищать собственную точку зрения.
- самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем, а также обладать навыками самостоятельного поиска информации.

1.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов	Количество часов по семестрам
		1 семестр
1	2	3
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам , в т. ч.:	72	144
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	72	72
1.1.1. Лекции	36	36
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.		
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов		
1.1.2.2. Кейсы		
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги		
1.1.3. Семинары	36	36
1.1.4. Лабораторные работы		
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий		
1.2. Самостоятельная работа		72
2. Консультации		
3. Письменные домашние задания		
4. Контрольные работы		
5. Курсовые работы		
6. Эссе и рефераты		
7. Расчетно-графические работы		
8. Другие методы и формы занятий **		
9. Форма текущего контроля (указать)*		тесты (письменные и компьютерные), устный опрос, рефераты
10. Форма промежуточного контроля (указать)*		3 контрольные работы
11. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет		Экзамен

Формы самостоятельной работы:

ДЗ - Домашнее задание; Подготовка к семинарским занятиям; Реферат;
Самостоятельное изучение.

1.4. Содержание дисциплины

1.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий

Разделы и темы дисциплины	Всего часов	Лекции	семинары
1	2	3	4
Культура и литература Китая	72	36	36
Тема 1. Историческая периодизация японской культуры		2	2
Тема 2. Философские и эстетические принципы традиционного японского искусства		2	2
Тема 3. Формирование религиозных традиций в японской культуре		2	2

ИТОГО	72	36	36

1.4.2. Краткое содержание разделов и тем дисциплины

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Тема 1. Период дзёмон. Хронологические рамки: 13000 лет назад – III в. до н.э. Археологические памятники. Хозяйственные занятия: собирательство, охота, рыболовство. Распространение культуры дзёмон от Хоккайдо до Рюкю. Период яёй (бронзово-железный век) – III в. до н.э. – III в. н.э. Археологические памятники. Миграции с материка. Влияние культуры Китая и Кореи. Развитие заливного земледелия. Освоение технологии производства металлов. Шелкоткачество. Становление протояпонской культуры. Ареал распространения культуры. Курганый период – III – VI вв. Протояпонское государство Ямато. Распространение буддизма. Первые попытки установления политических связей с Китаем и Кореей. Стратификация общества. Период целенаправленного заимствования культурных достижений Китая. Начало реформ.

Период Нара – 710-794 гг. Образование централизованной бюрократической власти. Становление государственности. Переименование страны в «Нихон», определение столицы Нара. Эффективное экономическое и политическое развитие. Первые письменные памятники. Период Хэйан 794-1185 гг. Перемещение столицы. Упадок императорской власти. Изоляция страны от внешнего мира. Создание национальной письменности. Период Камакура, 1185-1333. Сёгунат Минамото. Установление господства воинов-самураев. Период Муромати, 1392-1568. Сёгунат Асикага. Междоусобные феодальные войны. Рост городов. Развитие светской культуры. Первые контакты с европейцами. Христианские миссионеры.

Период Эдо, 1603-1867. Сёгунат Токугава. Объединение страны. Прекращение войн. Изгнание европейцев. Запрещение христианства. Изоляция страны. Бурный рост городов. Развитие городской культуры, экономики. Резкий рост населения. Окончательное формирование «японского менталитета».

Период Мэйдзи, 1868-1911 гг. «Светлое правление» императора Мацухито. Военно-политическое влияние Запада. «Открытие» страны. Широкомасштабные реформы. Мелитаризация. «Реставрация» императорской власти. Бурное промышленное развитие. Вестернизация Японии. Военная экспансия в Корею, Китай. Война с Россией.

Тема 2. *Философские и эстетические принципы традиционного японского искусства*

Отношение японцев к красоте природы. Природа - совершенное божественное творение. . Взаимосвязь природного ландшафта и особенностей национальной психологии японцев. Япония — страна горная; земель, пригодных для жизни и земледелия, было мало, люди на них проживали скученно, поэтому вопреки разрушительным стихиям лелеяли и украшали свое очень ограниченное жизненное пространство. Это неизбежно привело; к утверждению строгих правил общественного поведения и жесткой социальной иерархии и к развитию особой культуры внутренней жизни, для которой характерны самодисциплина, самоуглубленность, созерцательность и отрешенность. Отсюда экологичность и медитативность японского искусства. Синтоизм, конфуцианство и буддизм – религиозно-философских доктрины, сформировавшие эстетические принципы японского искусства. Клан Ямато и официальный синтоистский пантеон божеств-покровителей: Ама-тэрасу-но Оомиками, первый легендарный император Дзимму Тэнно. Строительство храмов и

кумирен; священные ворота-тории, каменные фонари и пр. Конфуцианство - древнекитайская религиозно-философская доктрина, возводившая этические принципы в разряд вселенских законов.

Традиционная японская эстетика – сочетание синтоистских, конфуцианских и буддийских идеалов. Фурюу, моно-но аварэ, ваби-саби, югэн.

Тема 3. Синтоизм. Семантика взгляда в добуддийской Японии. Синтоизм – традиционная японская религия. Многообразие верований, культов, ритуалов различных родо-племенных объединений и этносов. Формирование вероучения «путь богов». Использование синтоистских символов в первых письменных памятниках «Кодзики», «Фудоки», «Нихонги» и т.д. Взгляд как основа синтоистского мировосприятия. Обожествление предметов. Взгляд как ключ к пониманию мифологических текстов.

Характерные особенности учения дзэн-буддизма. XII век – начало распространения традиции дзэн. Переосмысление японцами чаньской теории и практики бытия. Истинная действительность, истинное бытие – в созерцании «невыразимого». Медитативная практика системы дхьяны. Сущность дзэн-буддизма – по-новому смотреть на жизнь. Новый взгляд на жизнь – сатори – «просветление». Принцип дайсинко – «Великая вера». Основные черты дзэн-буддизма. Формы, в которых проявляется дух дзэн (боевые искусства, фехтование, чайная церемония, икэбана).

Тема 4. Буддизм и буддийское искусство

Роль буддизма в развитии традиционного японского искусства. Сан-сара — продукт человеческих иллюзий и заблуждений, накапливающихся в результате отсутствия ясности сознания и непонимания сути вещей – как следствие цепь многочисленных перерождений, каждое из которых представляет собой мучения и страдания. Человек как путь усилий, направленных на освобождение от этих страданий и выхода из круговорота «сансары» - темницы заключенного в плоть духа (сознания). Достижение освобождения через чтение мантр и священных сутр (буддийских писаний); ведения аскетического образа жизни, соблюдения многочисленных заповедей; посещение священных мест (монастырей и храмов) и обращение с молитвами к буддам и бодхисатвам; медитации, мистические и психические практики и пр.

Включение местных культов в канву буддийской религиозной практики. Школы махаяны — «большая колесница» («северный буддизм»), («малая колесница» («южный буддизм»).

V в.- строительство буддийских храмов различных сект. Храм как произведение зодчества и центр многих искусств — архитектуры, садово-паркового искусства, скульптуры, живописи, каллиграфии, декоративно-прикладного искусства. Храм – место где человек предается размышлениям и созерцанию. Выбор места, вписанность храма в окружающий пейзаж.

Храм

Удзи-Бёдоин.

Тоо, сёроо, коодоо, кёодзоо, хоккэдо, сообоо, дзидоо. История создания пагод – Индия, Китай, Япония. Настенная живопись храмов кондо или хондо, живописные свитки и скульптурные фигуры, изображавшие канонические образы буддийской иконографии: будды, бодхисатвы (грядущие будды) и боги-хранители буддизма, а также буддийские святые. Буддийская скульптура — деревянная, бронзовая, глиняная и лаковая — как неотъемлемая часть буддийского ритуала, объект молитвенного поклонения. Скульптура (VI—VII вв.)- строгое следование китайским, корейским и, отчасти, индийским канонам. VIII век - японский стиль буддийской скульптуры. Окончательное формирование - XI век. Скульптор Дзете (умер в 1057 г.) – основатель двух знаменитых и конкурировавших между собой школ — Эмпа и Импа. Последний яркий представитель Мьёэн. Буддийская живопись. Основная тематика. Канонические образы буддийского пантеона и мандолы — символические изображения буддийских мистических ценностей. Каллиграфические надписи, буддийские рукописные и ксилографические тексты. Коллекции буддийского искусства VI— XIV вв., а также архитектура - храмы Хоорюдзи в г. Нара (основан в VII в.) — хранилище одной из лучших коллекций японского буддийского искусства; Коофукудзи (заложен в 669 г.) из того же города ныне также

является хранилищем коллекции буддийской скульптуры; Тоодайдзи (г. Нара, VIII в.); Коорюдзи (г. Киото, VII в.); Дзингодзи (г. Киото, IX в.); Киёмид-зудэра (г. Киото, VIII в.); Энрякудзи (основан в 823 г. в окрестностях г. Киото); Бёодоин (г. Удзи возле Киото, XI в.); Сандзюсангэндо (г. Киото, основан в 1164 г., известен грандиозной скульптурной группой «1001 фигура тысячерукой Каннон»). XIV в. - традиционное буддийское искусство (живопись и скульптура) – толчок для развития светского искусства. Скульптурный и живописный портрет. После XIV в. Упадок буддийской пластики. Дзэн-буддизм и связанные с ним искусства. Дзэн-буддизм (кит. «чань») начал утверждаться в Японии во времена Камакурского сёгуната. XIV в. Асикага Такаудзи взял дзэн-буддизм под правительственный патронаж и придал ему официальный статус. Достижение сатори (состояние просветленности) через прямой опыт — метидацию, духовную практику и общение с духовными учителями. Дзэн-буддизм: кэндо (фехтование на мечах), яидо (искусство стремительного извлечения меча из ножен), кюдо (стрельба из лука) и т. д. Идеи дзэн и сугубо мирные искусства: театр но, искусство аранжировки цветов (икебана), чайная церемония, архитектура и, особенно, монохромная живопись дзэнга («дзэнская картина», известная так же как суми-э, «картина тушью», или суйбокуга — «живопись тушью и водой»). Три главных направления живописи эпохи Сун (V в.) сансуйга — монохромная пейзажная живопись, изображавшая идеализированно гармоничные природные пейзажи, дзимбуиуга — изображение фигур людей и животных и катёга — «цветы и птицы»). Дзэнская живопись повлияла на развитие многих школ японской светской живописи, таких, как Каноо, Римпа, Маруяма и др.

Тема 5. Японская светская живопись и гравюра

Разнообразие стилей, форм и техник в традиционной японской живописи. Висячие, горизонтальные свитки. Веера, ширмы, стены. Континентальное и чисто японское направления. Господство кара-э (китайского направления) до 10 века. 10 век – ямато-э. Многометровые живописные свитки эмакимоно, а также живописные произведения на отдельных листах альбомного формата (сооци). Наиболее ранние из них - эмакимоно (XII в.) - иллюстрация классических произведений японской литературы периода Хэйан — «Гэндзи моногатари» («Повесть о Гэндзи», история походов блистательного принца Гэндзи), «Исэ моногатари», «Хэйкэ моногатари» (повесть о войне между домами Тайра и Минамото) и т. д. «Свиток придворного Бан дайнагон», «Свиток ежегодных обрядов и церемоний», «Свиток веселящихся животных» и «Свиток адских миров». XIV в. - монохромная живопись тушью в дзэнской манере. Суми-э – светское искусство. Полихромный портрет. Мусо Сосэки и его ученик Мутоо Сюуи. XIV—XV вв. монохромный пейзаж в стиле сансуйга. Минтё (1352—1430), Дзёсэцу (первая половина XV в.), Тэнсё Сюубун (ум. в 1460 г.) и Сэсю Тооёо (1420—1506) – художники, утвердившие собственный подход к монохромному пейзажу. Каноо Масанобу (1434—1530) – основоположник школы Каноо. Каноо Эйтоку (1543—1590). Школы Тоса и Римпа, специализировавшиеся в стиле ямато-э. Таварая Соотацу (ум. в 1643 г.), Хонами Кооэцу (1553—1637), Огата Коорин (1656—1716) и «арт-нуво» («модерн»). Эпоха Эдо. Маруяма-Сидзёо, Акита, Итоо. Направление намбан («южный варвар»). Начало XVIII в.- стиль бундзинга («просвещенная живопись»), «японские импрессионисты». Икэ-но Тайга (1723—1776), Урагами Тёкудо (1745—1820), Окада Бэйсандзин (1744—1820), Таномура Тикудэн (1777—1835). Икэ-но Тайга и Ёса Бусон, Тани Бунте, Маруяма Оке и Кацусика Хокусай. «Ики» и «суй» — эстетические принципы городской культуры периода Эдо. Укиё-э - «картинки плывущего мира». Жанры бидзинга, якуся-э, катёга, муся-э. Сикоми-э («быстро изготовленные картинки»). Художественные Артели. «Банские девушки». Хисикава Моронобу («Букэ хякунин иссю»). Итшлаи-э («отпечаток на одном листе»). Гравюра как отдельное, самостоятельное художественное произведение. Школа Хисикава. Сугимару Дзихэй. Тории Киёнобу (1664—1729) и Кайгэцудо Андо -основатели собственных школ укиё-э. Судзуки Харунобу (1725—1770). Цветная печать нисики-э («парчовые картинки», или Эдо-э). 1770 г. новый взлёт якуся-э. Кацукава Сюнсё (1726—

1793) и Иппицусай Бунте. Актер-личность. Кацукава Сюнэя (1762—1819), Кацусика Хокусай (1760—1849). Исода Корюсай, Китао Сигэмаса (1739—1820). Изображения обитательниц веселых кварталов, занятых повседневными бытовыми заботами. Форма обан (39 x 26 см). Конец XVIII— начала XIX вв., а именно эры Тэнмэй и Кансэй – «золотой век» укиё-э. Тории Киёнага (1752-1815), Китагава Утамаро (1753-1806), Тосюсай Сяраку (г. ж. н.), Тёбунсай Эйси (1756—1815), Кубо Сюнман (1757—1820), Кацукава Сюите. Утагава Тоёкуни (1769—1801), ведущий мастер укиё-э первой четверти XIX века. Кацусика Хокусай. «Фугаку сандзюроккэй» («36 видов Фудзи») и «Хокусай манга». Кэйсай Эйсэн (1790—1848). Утагава Тоёхару (1735—1845). Его два наиболее известных ученика Утагава Тоёхиро (1773—1830) и Утагава Тоёкуни (1769—1825). Утагава Кунимаса (1773—1810), Утагава Куни-сада (1798—1861) (20 тысяч гравюр), Утагава Куниёси (1798—1861). Утагава Хиросигэ (1797—1858). Эстетика укиё-э и Эдгара Дэга, Клода Монэ, Винсент Ван-Гог.

Тема 6. Сценическое искусство Японии. 5 основных театральных жанров. Бугаку, Но, Кёгэн, Бунраку, Кабуки. Бугаку - церемониальный танец, часть придворного ритуала, восходящего к VIII в. XIV в. - расцвет театра Но. Дзэнская эстетика и буддийский взгляд на жизнь. Ритуальные синтоистские действия. Маски театра но и традиции древних ритуальных представлений — гигаку. Музыкальное сопровождение, буддийская церемониальная музыка. «Окина» (X в.). Дзэами Мотокиё (1363—1443) — актер, драматург и теоретик театральных действий. 1374 г. сегун Асикага Ёримичу взял театр но под покровительство сёгуната. Спектакль как единство литературного текста (в том числе — поэтического), актерской игры, танца, музыки (флейты и барабаны) и хора из 8—10 человек. Составная часть действия но - представления кёгэн. Развлекательные интермедии комического характера, восходящие к старинной китайской клоунаде. Смысл представлений кёгэн. Традиции театра кабуки. XVII в.. Кабуки – женский театр. 1629 г. Запрет на участие женщин в театре. Цензура. Усложнение действия. Драматурги Тикамацу Мондзаэмон (1644—94), Цуруя Намбоку (1755—1829), Каватаки Мокуами (1816—93). Специфика актерского мастерства театра кабуки. Костюм. Сценический грим. Вокал. Декорации. Кукольный театр бунраку (аяцури дзёрури). аяцури — собственно кукольное действие. «Сонэдзаки синдзю» («Самоубийство влюбленных на острове Сонэдзаки»), 1703 г., «Канадэхон тюсингура» («Сокровищница 47 верных вассалов»), 1748 г., «Дзёрури-химэ моногатари» («Сказание о госпоже Дзёрури»), XVI в.; а также пьесы по мотивам самурайских эпосов «Гикэйки» («Сказание о Ёсицунэ»), «Хэйкэ моногатари» («Сказание о доме Тайра») и др. Тикамацу Мондзаэмон (1644-94), Ки-но Кайон (1633-1742), Такэда Идзумо II (1691-1756), Намики Сосукэ (1695-1751), Мисси Сёраку (1696-1772), Тикамацу Хандзи (1725—85).

Тема 7. Декоративно-прикладное искусство. Лаковые, фарфоровые, керамические изделия, резьба по дереву, кости и металлу, художественно украшенные ткани и одежда, произведения оружейного искусства и т. д. Сугубо практическое, утилитарное применение, совмещено с эстетическую ролью. Эстетическая сторона ритуального действия. Простые житейские ситуации (как питье чая или сакэ, встреча гостей или вступление в интимную близость) как мистическое действие. Предмет как ритуальный атрибут. Чаши для чайных церемоний. Нэцкэ, коробочки инро, лаковые изделия, изящным косодэ (кимоно с коротким рукавом), ширмы, веера, фонари, традиционное японское оружие. Японский художественный меч. «Четыре вида красоты» меча: 1) изящная совершенная форма 2) структура стали 3) особая сияющая линия (хамон), образующаяся вдоль лезвия в результате закаливания клинка (разновидности хамон); 4) тщательная полировка. Монтировка меча. Эстетика ножен. Школы оружейников. Лаковые изделия. Широкое применение лаковых изделий: посуда, домашняя утварь, оружие, доспехи и т. д. Лаковые изделия как украшение интерьеров. Традиционные японские лаки — красный и черный, золотистый; конец периода Эдо - производство желтого, зеленого, коричневого лака. Начало XX в. - лак белого, голубого и фиолетового цвета. Техники. Керамические

изделия. Период Дзёмон. Фарфор. Влияние Китая, Кореи. Обжиг, цветное глазурное покрытие. Отличия от европейской керамики. Экспорт фарфора в страны Запада.

Тема 8. Архитектура (замки, синтоистские святилища, буддийские храмы, пагода)

Зарождение японской архитектуры. Курганы-усыпальницы «кофун». Курган Госики Дзука в г. Кобэ. Мгильники императоров Нинтоку и Одзина Vв. Дворцы правителей Ямато VIIIв. Храм Тодайдзи в г. Нара. Синтоистское святилище Исэ – прототип японской архитектуры. Культура деревянного зодчества. Комбинации прямоугольных элементов – основа японских построек. Принцип горизонтальности в освоении пространства. Заимствование китайской архитектурной традиции. Буддийские храмы. Храм Хорюдзи – древнейший памятник мирового деревянного зодчества. Особенности крыш буддийских храмов. Многоярусные пагоды – символ непостижимости высоты. Слияние архитектуры и интерьера зданий. Здание-трансформер. Главное святилище Идзумо. Стиль Тайся. Особенности синтоистского храма. «Хондэн» – обиталище божества. «Хайдэн» – помещение для молящихся. Особенности японской архитектуры в жилых постройках. Архитектурный стиль «синдэн-дзукури» (приподнятый пол). «Фусума» (деревянная рама-дверь) – традиционный элемент японского интерьера. Стиль интерьера «сёин» (ниши). Метод «татами-вари» (система измерений (стандартов) внутренних помещений). Замки позднего средневековья. Японские «кура» – огнеупорные склады и хранилища. Типы японских замков. Яма-дзиро – тип замка, построенного на горе, склоны которой служили оборонительным элементом. Хира-дзиро – тип замка, построенного на равнине. Хираяма-дзиро – тип замка, построенного на холме посреди равнины. Замок Химэдзи, замок Осака, замок Окаяма или У-дзё (Вороний замок). Особенности японских замков. Главная башня – тэнсюкаку – (символ власти владельца замка). Площадь (хонмару). Главные ворота замка – отэ-мон. Современная архитектура Японии. Влияние западных архитектурных тенденций. Свободное оперирование пространством. Модульный принцип координации. Традиционализм и современная архитектурная модель японской реальности. Принцип «татами-вари» в современной архитектуре.

Тема 9. Традиционная японская архитектура. Японские сады и парки. Природный ландшафт - жилище духов и богов — коми. Первые искусственно созданные японские сады - VI—VII вв. Миниатюрная имитация морского побережья. Период Нара - сады в китайском (корейском) стиле с причудливыми ноздреватыми скалами, каменными фонтанами и мостиками. Формы прудов при дворцовых парках. Сады – место проведения различных церемоний. Архитектура дворцовых садов. Стиль синдэн - земное отражение красот «Чистой Земли» будды Амиды. Период Камакура. Крупные пейзажные сады (цукияма) и при буддийских храмах, и при резиденциях крупных аристократов. «Золотой век» садов - период Муромы. Применение принципов дзэнской эстетики и композиции. В 1339 г. Мусо Сосэки (1275—1351), один из крупнейших мастеров дзэн, превратил храм Сайходзи в дзэнский монастырь и создал при нем знаменитый сад с 10 различными видами (принцип дзюккё, «10 миров»). Малые сады-харинива; к ним относятся так называемые «сады камней» (карэсансуй, буквально — «сухой поток камней») и «сады мхов» и при крупнейших дзэнских монастырях (Тэнрюдзи, Рёндзи, Тоофукудзи, Дайсэнин и др.). Строго продуманная композиция небольших по площади садов как миниатюрная модель Вселенной, вызывающая у созерцателей философские раздумья, переживания, связанных с ощущением чистоты, спокойствия и безмолвия. Пустота в дзэнском понимании - строго организованное пространство, насыщенное внутренней энергией и гармонией. Пустота как трансцендентальный творческий принцип, пространство, в котором обитают существа высшего порядка, это — то, откуда возникает мир явленный. «Золотой павильон» («Кинкакудзи») при монастыре Рокуондзи в Киото. Роман «Золотой храм» известного японского писателя Юкио Мисима.

Тема 10. Архитектура японских замков. Горные замки-ямадзиро. Грандиозные замки - характерная черта японской архитектуры XVI—XVII вв. Эпоха «Сэнгоку дзидай». Крупные, хорошо укрепленные твердыни как столицы удельных самурайских вождей (Займе), полновластных и независимых правителей своих доменов. Призамковые города. Укрепленные воинские лагеря с деревянными стенами и неглубокими рвами. Замок Эдо в Токио или замок Такамацу, цитадель владетельных даймё Мори. Хоммару. Цитадели - ниномару (средняя) и санмару (внешняя). Тайные ворота, подземные ходы. бастионы, защищавшие подступы к главной башне; внутренние дворы (тару); плац, где проходили смотры войск. Каменные стены (исигаки). В 1615 году сёгуном был издан указ, согласно которому во владении каждого из даймё мог быть сохранен только один, главный замок. После этого указа замковая архитектура постепенно приходила в упадок, пока не сошла на нет к концу периода Эдо. Тем не менее множество замков сохранилось до наших дней. За государственный счет они были реставрированы и превратились в туристические и исторические достопримечательности. Традиционно японская замковая архитектура совмещает элегантный дизайн с самыми прагматическими военными нуждами. Яркий пример этого замок Химэдзи (в городе Химэдзи префектуры Хёго), известный так же как Сирасаги — «Замок белой цапли».

Тема 11 Традиционализм в японском искусстве.

Особое отношение к прошлому как залого будущего. Закон традиционализма – не заменять, а сохранять. Влияние традиций на художественные принципы. Традиционализм в японском театре. Идеал актерского исполнительского искусство (гэй). Идеалы и образы прошлого – специфика восточного мышления. Эволюция в японском театре. Сосуществование старых и новых форм. Традиции в японской поэзии. Помнить заветы древних – этому правилу следовали японские поэты во все времена. Фудзивара Тэйка, составитель антологии «Синкокинсю». (Новая «Кокинсю»). Поэтическая концепция Фудзивара Тэйка. Отражать новые чувства старыми словами (котоба фуруку и кокуро атараси). Традиционные жанры японской поэзии: танка, хайку, рэнга. Критика явлений традиционализма в японской культуре. Принцип единства разного или двуединства вещей: покоя-движения, неизменного-изменчивого, старого-нового, поэзии-прозы, прекрасного-безобразного. Принцип всеобщей уравновешенности. Влияние даосской философии. Принцип образного восприятия мира. Образ дракона как символ и идея творчества. Традиционное отношение японцев к слову: «истине тесно в словах», «истина вне слов», «истина за словами». Роль слова. Настроение, лирический образ, символический смысл в японской художественной культуре. Роль ретроспективного мышление японцев в сохранении традиций.

Тема 12. Модель мира в японской литературе, поэзии, театре.

Реализм в японской художественной традиции. Принцип сядзицу – правда чувства. Принцип макото в японской литературе. «Теории сёсэцу» Цубоути Сёё. «Правда, которую можно увидеть и услышать». Макото – подлинная природа вещей и синтоизм. Синтоизм и буддизм в японской модели мира. Дзэн и идея индивидуального пути. Принцип тю и самурайская этика. Закон Перемен, принцип чередования вещей. Время в синтоистском представлении. Картина мира японцев и символика чисел. Закон относительности и сосредоточенность на внутреннем взгляде. Влияние принципа цикличности на специфику восприятия мира японцами. «Прогресс» и «эволюция» в японской культуре.

Тема 13. Пространственно-зрительное и пространственно-временное восприятие в культуре Японии (поэтические антологии, средневековые романы)

Эволюция восприятия мира в культурно-историческом контексте. Поэтическая антология "Кокинвакасю:" ("Кокинсю"). Особенность пространственно-зрительного восприятия мира. Эпоха Нара (710-794гг). Ритуально-магическая функция взгляда. Историко-мифологический свод "Кодзики", историческая хроника "Нихонги", историко-

географические описания провинций "Фудоки". Эпоха Хэйан (8-12 вв) и пространственно-геополитическая модель мироздания. Япония как пространственный антипод Неба. Период культурного самоограничения. Ревизия и переосмысление заимствований. Формирование японской ментальности. Японская придворная культура. Культ художественного слова, поэтического образа. Хэйанская танка в обиходной речи. Эстетизация мира хэйанских аристократов. «Свертывание» пространственного мира. Обращенность к экзистенциальным смыслам внутреннего мира. Актуализация собственных чувств и переживаний. Классическая проза Мурасаки Сикибу, Гэндзи-моногатари («Повесть о Гэндзи»). Сущность поэзии антологии "Кокинсю:". Любование. Психолого-эстетическая заданность взгляда. Мотив органического единства человека и природы. Отсутствие панорамного взгляда в поэзии. Психологическая дистанция как мотив неразделенной любви. Специфика антологии "Манъё:Сю". Познание себя через пространство. Обращенность взгляда в пространство. Развитие архитектурных направлений эпохи. Появление нового стиля домашней архитектуры синдэн-дзукури (спальный павильон). Детальное структурирование ближнего пространства. Мифологический акт кунихики ("подтягивание земель"). Восприятие мира и человеческой жизни через образы времен года. Принцип цикличности в пространственно-временном восприятии мира. Природа как эстетический объект. "Кадровость восприятия", характерная особенность взгляда японца. Интровертное мировидение – специфика японской культуры. Тематический принцип составления антологий. Нивелировка авторской индивидуальности – принципиальная особенность японской поэзии раннего периода.

Тема 14. *Художественная традиция эпохи сёгуната Токугава. Трактат Хакуина «Оратэгама».*

Период Эдо, 1603-1867. Сёгунат Токугава. Объединение страны. Прекращение войн. Изгнание европейцев. Запрещение христианства. Изоляция страны. Бурный рост городов. Развитие городской культуры, экономики. Резкий рост населения. Окончательное формирование «японского менталитета». Токугава – эпоха "просвещения", эра рационализма. Становление общественной мысли. Влияние неоконфуцианства. Попытка возрождения синтоизма. Эпоха возрождения литературного движения, национальной науки и культуры. Становление художественной традиции. Жизнь и реформаторская деятельность Хакуина Экаку. Учение Хакуина о "внутреннем взгляде". Деятельность Хакуина в религиозной и художественной сферах. Переосмысление учения дзэн-буддизма. Возрождение школы Риндзай. Критика практики "сидячего дзэна".

Трактат Хакуина "Оратэгама". Практика "самопреобразования психики" и "совершенствования духа". Методы "пестования жизни" (вращивание жизни) Хакуина. Метод "внутреннего видения" – найкан – как способ исцеления души. Практика Хакуина по развитию способности к интроспекции (интроспективная рефлексия), к самоанализу, к самонахождению (самоидентификация, самоактуализация).

Тема 15. *Образ современной Японии. Государственные символы*

Географическое положение современной Японии. Столица. Население. Государственные символы. Страна "Япония" – важнейший символ. Флаг (Хиномару). Гимн (Кимигаё). Государственное устройство и дипломатия. Конституция Японии. Административное деление. Парламентская республика и императорская власть. Политические партии: Либерально-демократическая партия, демократическая партия Японии, Новая Комэйто, Коммунистическая партия Японии, Социал-демократическая партия.

Тема 16. Книга японских символов. Символы растительного и животного мира. Традиционные японские праздники.

Тест	0.5							
Курсовая работа								
Лабораторные работы								
Письменные домашние задания								
Эссе								
Другие формы (Семинар)								
Другие формы (Опрос)	1							
Другие формы (добавить)								
Вес результирующей оценки текущего контроля в итоговых оценках промежуточных контролей					0.5	0.5		
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей							0	
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей							0.5	
Вес итоговой оценки 3-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей т.д.							0.5	
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								1
Экзамен/зачет (оценка итогового контроля)								0
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

1.7. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей

Форма текущего контроля - устный опрос, промежуточного контроля – семинар, итогового контроля - опрос. Контроль проводится по билетам, каждый билет содержит 3 вопроса по пройденному материалу.

2. Теоретический блок

2.1. Материалы по теоретической части курса

2.1.1 Учебники

а) Базовый учебник

Мировая художественная культура: Учеб. пособие / Колл. авт.: Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под. ред. Б.А. Эренграсс/ - М.: Высшая школа, 2001. - 767 с.

б) Основная литература

- Анарина, Нина Григорьевна Японский театр Но. М.: Наука, 1984. 213 с.
- Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (Фуси кадэн), или Предание о Цветке (Кадэнсё). / Пер. Н. Г. Анариной. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып. 89). М.: Наука (ГРВЛ). 1989.
- История японского театра. Древность и средневековье: сквозь века в XXI столетие. М.: Наталис, 2008. 330 с.
- Арапова, Татьяна Борисовна Японская керамика сацума в собрании Эрмитажа: каталог выставки. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. 166 с. тура (Пища и жилище). М., 1995. 292 с.
- Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие. The Edwin Mellen Press, 2000. 385 с. Ая Марути
 - Метод действенного анализа в театральном образовании Японии. АД ... к. искусств. М., 2010.
- Бишарова, Светлана Геннадьевна
 - Синтоистские основы традиционной японской культуры. Новосибирск, 2006.
- Блинова, Марианна Владимировна, к. филол. н.
 - СМИ в Японии: медиабизнес, традиции, культура. М.: МедиаМир, 2008. 100 с. (Серия «Экономика и менеджмент СМИ»)
- Боронина, Ирина Александровна
 - Какэкотаба как один из специфических приемов японской классической поэзии (по памятникам хэйанского периода). АД ... к. филол. н. М., 1965.
 - Поэтика классического японского стиха (VIII—XIII вв.). М.: Наука (ГРВЛ). 1978. 376 с. 4000 экз.
 - Классический японский роман («Гэндзи моногатари» Мурасаки Сикибу). М.: Наука, 1981. 294 с.
 - Синсэн вакасю — Вновь составленное собрание японских песен. / Пер., предисл. и комм. И. А. Борониной. (Серия «Японская классическая библиотека». Вып. XVI). СПб.: Гиперион. 2001. 256 с.
 - Утаавасэ. Поэтические турниры в средневековой Японии (IX—XIII вв.). / Пер. И. А. Борониной. (Серия «Японская классическая библиотека». Вып. VI). СПб.: Гиперион, 1998. 224 с.
 - У Заставы Одинокой сосны: Японские пятистишия. / Пер. И. А. Борониной. М.: Толк, 2000. 281 с.
 - Синкокинсю: Японская поэтическая антология XIII века в 2 т. / Пер., предисл. и комм. И. А. Борониной. М.: Coral club international. 2000—2001.
 - Поэтическая антология «Кокинсю». / Пер., исслед. и комм. И. А. Борониной. М.: ИМЛИ РАН, 2005. 399 с.

- Девять ступеней вака. Японские поэты об искусстве поэзии. / Изд. подг. И. А. Боронина. Под ред. Е. М. Дьяконовой. (Серия «Литературные памятники»). М.: Наука, 2006. 428 с.
- Бреславец, Татьяна Иосифовна
 - Японская классическая литература 8-19 вв. Поэзия танка, рэнга, хайку. Владивосток: ДВГУ, 1980. 109 с.
 - Поэзия Мацуо Басё. М.: Наука, 1981. 152 с. 8000 экз.
 - Теория японского классического стиха (X—XVII вв.) (Учебное пособие). Владивосток, Издательство Дальневосточного ун-та, 1984. 116 с.
 - Традиция в японской поэзии: (Классический стих танка). [О книге Фудзивара Тэйка «Прекрасные песни нашего времени»] Владивосток, Издательство Дальневосточного ун-та, 1992. 114 с.
 - Очерки японской поэзии 9-17 веков. М.: Наука; Вост. лит., 1994. 235 с.
 - Единение сердец: Японская поэзия «связующих строф». (Серия «Библиотечка японской поэзии»). Владивосток: Издательство Дальневосточного ун-та, 1999. 206 с.
 - Ночлег в пути. Стихи и странствия Мацуо Басё. Владивосток: ДВГУ, 2002. 209 с.
 - Литература Японии VIII—X вв.: учебное пособие. Владивосток: Издательство Дальневосточного ун-та, 2005. 220 с.
 - Литература модернизма в Японии. Владивосток: Дальнаука, 2007. 251 с.
 - Горный приют. Творчество Фудзивара Сюдзэй. Владивосток: Издательство Дальневосточного ун-та, 2010. 228 с.
- Бродский, Владимир Евсеевич
 - Японское классическое искусство: Очерки. Живопись. Графика. М.: Искусство, 1969. 286 с.
- Бугаева, Дагмара Павловна
 - Японские публицисты конца XIX в. М.: Наука, 1978. 164 с.
- Бухаев, Юрий Геннадьевич
 - Амидизм в традиционной японской культуре: (Историко-этнографическое исследование).
- Васильевский, Руслан Сергеевич
 - По следам древних культур Хоккайдо. Новосибирск: Наука, 1981. 174 с. (Серия «Страны и народы»)
 - Васильевский Р. С., Лавров Е. Л., Чан Су Бу. Культуры каменного века Северной Японии. Новосибирск: Наука, 1982. 207 с.
- Виноградова, Надежда Анатольевна
 - Скульптура Японии: III—XIV вв. М.: Изобразительное искусство, 1981. 239 с.
 - Искусство Японии. М.: Изобразительное искусство, 1985. 57, 17 с., 79 л. ил.
 - Чайное действо. М., 1996.
 - Сто лет искусства Китая и Японии. М.: НИИ ТИИИ РАХ, 1999. 252 с.
 - Хиросигэ. М.: Белый город, 2004. 47 с.
 - Хокусай. М.: Белый город, 2005. 47 с.
 - Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 287 с.
- Воронова, Беата Григорьевна
 - Тоё Ода: (1420—1506). М.: Искусство, 1958. 60 с.
 - Кацусика Хокусай. Графика. В 2 кн. в общем переплете. М.: Искусство. 1975. 103 с., 87 л. илл.
 - Японская иллюстрированная книга XVIII—XIX вв. / Сост. каталога и текста. М., 2000. 114 с.

- Японская гравюра. Каталог в 2 т. М.: Красная Площадь, 2009.
- Генс, Инна Юлиусовна.
 - Японское независимое кино. АД ... к. искусств. М., 1966.
 - Меч и Хиросима: (Тема войны в японском киноискусстве). М.: Искусство, 1972. 168 с.
 - Тосиро Мифунэ. М.: Искусство, 1974. 128 с. (Мастера зарубежного киноискусства)
 - Бросившие вызов: Японские кинорежиссеры 60-70-х гг. М.: Искусство, 1988. 271 с.
- Главева, Диана Георгиевна (1971).
 - Традиционная японская культура: специфика мировосприятия. М.: Вост. лит., 2003. 262 с.
- Глускина, Анна Евгеньевна
 - Генетические связи японского народного театрального искусства. М.: МИВ, 1945. 36 с.
 - Заметки о японской литературе и театре: (Древность и средневековье): Сб. ст. М.: Наука, 1979. 296 с.
- Глухарева, Ольга Николаевна (1897—1986), к. искусств. (1944), также автор работ о Китае и Корее
 - разделы «Архитектура Японии» совместно с А. М. Прибытковой в кн. Всеобщая история архитектуры. В 12 т. М., 1958—1971. Т.1. С. 358—363. Т. 9. С. 531—590.
- Гривнин, Владимир Сергеевич (1923)
 - Гиляревский Р. С., Гривнин В. С. Определитель языков мира по письменностям. М.: Наука, 1960. 296 с.
 - 2-е изд., испр. 1961. 302 с.
 - Акутагава Рюноске: Жизнь. Творчество. Идеи. М.: МГУ, 1980. 296 с.
- Гришелева, Лидия Диомидовна
 - Театр современной Японии. М.: Искусство. 1977. 238 с.
 - Формирование японской национальной культуры. Кон. XVI-начало XX века. М.: Наука, 1986. 286 с. 17000 экз.
 - Гришелева Л. Д., Чегодарь Н. И. Японская культура Нового времени. Эпоха Мэйдзи. М.: Вост. лит., 1998. 237 с. (Серия «Культура народов Востока: Материалы и исследования»).
- Дашкевич, Виктория Теодоровна
 - Хиросигэ. Л.: Искусство, 1974. 160 с.
- Дубровская, Марина Юзефовна
 - Музыка в традиционном театре Японии: (На материале Но и Кабуки). АД ... к. искусств. М., 1985.
 - Ямада Косаку и формирование японской композиторской школы: (последняя четверть XIX в. — первая половина XX в.). Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 2004. 568 с.
- Жукова, Анастасия Витальевна
 - Японский традиционный танец. М.: Прометей, 2005. 117 с.
 - Классический балет и модерн танец в Японии. М.: Прометей, 2006. 77 с.
- Жукова, Ида И. (Цейтлин, Ида Евсеевна), к. н. (ум. 1953), жена Е. М. Жукова
 - Жукова А. В., Жукова И. В. «Пин-ёро, пин-ёро». О музыкальной культуре Японии XX века. М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2004. 85 с.
 - ой. М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2004. 151 с.
- Иванов, Борис
 - Введение в японскую анимацию. М.: Всеросс. Фонд развития кинематографии, 2001. 335 с.

- Иванова, Алла Абдуловна
 - Гравюры с линейной перспективой и их воздействие на развитие пейзажа в японской ксилографии XVII—XIX веков. АД ... к. искусств. СПб., 2002.
 - Андо Хиросигэ. 53 станции Токайдо. 69 станций Кисокайдо. / Сост. и науч. ред. А. Ивановой. СПб.: Кристалл; М.: Оникс, 2006. 159 с.
 - Андо Хиросигэ. 100 видов Эдо. / Сост. и науч. ред. А. Ивановой. СПб.: Кристалл; М.: Оникс, 2007. 127 с.
- Каневская, Наталья Андреевна
 - Современная живопись Японии: (1868—1968). АД ... к. искусств. М., 1978.
 - Искусство Японии. (Гос. музей искусства народов Востока). М., 1990. 46 с.
 - Традиционный японский фарфор: по материалам коллекции Государственного музея Востока. М., 2004. 73 с.
- Коломиец, Алла Сергеевна
 - «Манга»: сборник рисунков Хокусаё. М.: Наука, 1967. 136 с.
- Современная гравюра Японии и ее мастера. М.: Искусство, 1974
 - Японская житийная живопись на свитках XII—XIII вв.: становление и развитие. АД ... к. искусств. М., 2010.
- Кужель, Юрий Леонидович, д. искусств. (2004)
 - Театр Дзёрури. История развития и драматургия. М.: ВЛ, 1993.
 - Японский театр Нингё Дзёрури. (Серия «Восточная коллекция»). М.: Наталис; Рипол-классик. 2004. 479 с
- Лазарев, Геннадий Захарович
 - Сравнительный анализ развития архитектуры Китая и Японии в VI—XII вв. АД ... к. архит. М., 1972.
 - Из истории японского жилища // Советская этнография, 1972. № 1. С. 73-84
- Масленникова, Диана Сергеевна.
 - Особенности архитектуры православных храмов в Китае и Японии (XVII—XX вв.): учебное пособие. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008. 145 с.
 - Моргун З. Ф., Терентьев Н. К. Приглашение в иероглифику. Владивосток: ДВГУ, 2002. 72 с.
- Николаева, Наталья Сергеевна
 - Современное искусство Японии. М.: Советский художник, 1968. 156 с.
 - Декоративное искусство Японии. М.: Искусство, 1972. 87 с. (Из истории мирового искусства)
 - Японские сады. М.: Изогиз, 1975. 280 с.
 - М.: Арт Родник, 2005. 207 с.
 - Оно Тадасигэ. М.: Искусство, 1979. 23 с.
 - Художественная культура Японии XVI столетия: эпоха, быт, костюм. М.: Искусство, 1986. 240 с.
 - Декоративные росписи Японии XVI—XVIII вв.: (от Кано Эйтоку до Огато Корина). М.: Изобразительное искусство, 1989. 232 с.
 - Замки Японии: история, конструкция, осадная техника: путеводитель. СПб.: Атлант, 2005. 235 с.
 - Замки самураев и японское осадное искусство. М.: Вече, 2012. 182 с. (Краткая история человечества)
 - Пинус, Евгения Михайловна
 - Пейзажная лирика Токутоми. Дисс. к. филол. н. Л., 1946.
 - Японская литература периода средневековья (VIII—XVIII вв.) // Краткая история литературы Японии. Л., 1975. С. 3-47.
 - Кодзики: Записи о деяниях древности. В 2 т. (Серия «Литературные памятники древней Японии». Вып. I—II). СПб.: Шар-Гиперион. 1993—1994. Т.1. Свиток 1-й. / Пер. Е. М. Пинус. 1993. 320 с. 5010 экз.

- переизд.: СПб.: Кристалл, 2000. 608 с.

в) Дополнительная литература

- Комаровский Г. Е. Пять тысяч будд Энку. М.: Искусство, 1968. 61, 31 с.
- Спиридонов, Глеб Борисович
 - Изображение мифических животных в художественной резьбе синтоистских храмов XVII века: На примере храма Тосё-гу. АД ... к. искусств. СПб., 2003.
- Успенский, Михаил Владимирович
 - Нэцкэ. Л.: Искусство, 1986. 231 с.
 - Нэцкэ: В собрании Государственного Эрмитажа. СПб.: Slavia-Art books, 1994. 423 с.
 - Самураи Восточной столицы, или сорок семь преданных вассалов в гравюрах Итиюся Куниёси и биографиях Иппицуана. Калининград: Янтарный сказ, 1997. 31 с.
 - Японская гравюра. СПб.: Аврора; Калининград: Янтарный сказ, 2004. 58 с.
 - Из истории японского искусства: Сб. ст. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004. 142 с.

в) Периодические издания

2.1.2. Конспекты лекций

2.1.3. Электронные материалы

2.2. Глоссарий/терминологический словарь

Абуна-э Эротическая гравюра. Сцены с изображением пар любовников.

Айдзури-э Печать анилиновым красителем синего цвета. Также известна как техника "аи-э" или синяя печать. Гравюры печатались с нескольких досок различными оттенками основного цвета. Появление и широкое распространение этого типа гравюры укиё-э в конце периода Токугава связано с изданием указа об ограничении роскоши.

Арагото Сильный и грубый исполнительский стиль в театре Кабуки, для героико-исторических ролей, и соответствующий ему стиль театральной гравюры. Роль храброго и сильного героя в театре Кабуки первоначально (долгое время) принадлежала актерской семье Итикава.

Атэнаси-бокаси Техника, при которой чернила смешивали с жидкостью, благодаря чему они свободно растекались по всей поверхности картины. Часто применялась для изображения облаков и водной глади, как, например, в серии гравюр Хиросигэ "Сто знаменитых видов Эдо".

Барэн Плоский круглый диск около 10-12 см в диаметре, оплетенный бамбуковыми волокнами, при помощи которого печатник, последовательно накладывая на каждый из выгравированных блоков чистый лист рисовой бумаги, печатал гравюру вручную.

Бэни-э Розовая гравюра. Тип гравюры укиё-э, раскрашенной от руки кистью, для которой вместо охристой минеральной краски тан применялась розовая растительная краска бэни с добавлением к ней желтого, оливкового и коричневого цветов.

Бэнигай-э Синяя гравюра. Вид полихромной печати без использования красного

цвета. Основные краски, применяющиеся в этой гравюре, - синяя, серая и фиолетовая. Её появление связано с выходом одного из указов Правительства в период эры Ансэй.

Бэнидзури-э Первые цветные гравюры, напечатанные в два цвета - розовым (бэни) и зеленым (аой). Техника многоцветной печати была изобретена китайцем по имени Сисэн и в Японии стала использоваться со времен эры Энкё (1744-1748).

Бэроай Синий пигмент, полученный из растения индиго, ввезенного в Японию с Запада в конце периода Эдо. Его называют "Берлинская лазурь". Бэроай был особенно популярен в годы эры Бунсэй (1818-1830) и эры Тэмпо (1830-1844). Яркий пример использования этой краски - серия гравюр Хокусаё "36 видов Фудзи".

Бидзин-га Изображение красавиц - куртизанок и обычных горожанок. Жанр гравюры укиё-э.

Бокасидзури Плавная, мягкая градация цветовых оттенков и полутонов, достигаемая в процессе печати гравюры. Смотри фукибокаси.

Буси Воин, самурай. Представитель воинского сословия. В период Токугава (1603-1867) в Японии существовала упорядоченная четырех сословная система синокосё. Сословие самураёв (си) считалось высшим и имело ряд соответствующих привилегий. Вторую ступень социальной лестницы занимали крестьяне (но), третью - ремесленники (ко) и четвертую - торговцы (сё).

Вака Буквально "японская песня". Традиционный жанр японской поэзии, построенный на чередовании стихов в 5-7-5-7-7 слогов.

Вакасюгата Актер, исполняющий роль юного самурая.

Гейша Девушка, обученная пению и танцам. Она должна была уметь принимать и развлекать гостей, иногда оказывала и сексуальные услуги. Вплоть до 16 века существовали также мужчины гейши.

Гохэй Ритуальный жезл синтоистского священника, к которому прикрепляются бумажные зигзагообразные полоски. Такие же полоски бумаги вывешивают у входа в синтоистский храм.

Дайкагура Танец, исполняемый в синтоистских святилищах.

Даймё Феодал, владетельный князь. В эпоху Токугава (1603-1867) даймё назывались непосредственно подчиненные правительству сёгуна феодалы. Самыми влиятельными и могущественными даймё в это время были феодалы Токугава.

Дза Театр.(Яп)

Дзицубуси "Заполненная цветом" гравюра. Техника, при которой оставшиеся белыми участки изображения заполняются цветными чернилами. Обычно применяются желтый, индиго и темно-красный оттенки. Как пример использования желтого цвета - гравюра Утамаро "Шитьё".

Дзёрури Жанр театрального искусства, получивший развитие в 17-18 веках, в период расцвета японской городской культуры. Драматическая поэма дзёрури развилась на основе народного эпического сказа. Первоначально написанная для театра кукол, действующих под напевное повествование рассказчика, сопровождаемое игрой на сямисэне, впоследствии она вошла в репертуар театра Кабуки.

Ёко-нага-эбан Картина особо широкого горизонтального формата.

Ёко-обан Разновидность пейзажного формата обан.

Ёко-тандзаку-бан Разновидность пейзажного формата тандзаку-бан.

Ёко-хадзама-бан Хадзама-бан, но горизонтальный.

Инари Лисица. Божество, образ которого часто связывают с богатым урожаем и хлебными злаками. Лису и ее помощников почитают во многих синтоистских святилищах.

Ита-бокаси Один из методов бокаси, использующийся в процессе печати гравюры. Участок изображения на печатной доске, который по замыслу художника должен быть затенен, вырезается немного шире, чем контуры. Затем эта часть стирается и гладко полируется остроконечными пластинами. Такой способ был особенно популярен при передаче теней на складках одеяний или при изображении гор. Например, Киёнага и Утамаро использовали эту технику для одежды, в то время как Хокусай и Куниёси применяли ее в своих гравюрах в западноевропейском стиле.

Итимондзи-бокаси Техника печати, при которой верхняя половина изображения заштриховывается тонкими отчетливыми линиями-полосами. Облака на большинстве гравюр Хиросигэ исполнены именно в этой технике. Итимондзи-бокаси применяется, главным образом, на первом этапе печати ксилографии.

Кабуки Один из жанров традиционного японского театра. Сложился в 17 веке в период расцвета городской культуры, соединяет в себе музыкальные, танцевальные и драматические элементы. Все роли в Кабуки исполняются мужчинами. Более важным, чем личность самого актера, было его сложившееся амплуа, его устоявшееся изображение какого-либо определенного характера. Именно поэтому лица актеров Кабуки были загримированы и указывали соответствующим образом на определенную роль.

Какэмоно Живописный или каллиграфический свиток, подвешенный в токонома. Какэмоно-эбан - название, данное гравюрам портретного формата.

Камуро Ученица и служанка куртизанки, выполняющая несложные повседневные поручения.

Карадзури Слепая печать. Техника, при которой бумага накладывается на вырезанный увлажненный печатный блок и усиленно отшлифовывается при помощи кабаньего клыка или какого-либо похожего инструмента. В результате декоративные узоры, выгравированные на доске, воспроизводятся на бумаге. Зачастую этот способ использовали для создания растительных мотивов на кимоно. Например, так получали рисунок фасолевых или конопляных листьев.

Кёгэн Японский традиционный фарс. Шуточная интермедия, исполняемая во время представления театра Но. Также термин для спектакля Кабуки.

Кимоно Верхняя японская одежда. Носят как женщины, так и мужчины. Кимоно подвязывается поясом оби, женское - на талии, мужское - на бедрах.

Кимэдаси или кимэкоми Техника печати многокрасочной ксилографии, при которой готовую гравюру плотно прижимали лицевой стороной вниз к первой контурной печатной доске и усиленно проглаживали. В результате проявлялись бесцветные рельефные линии контуров, а отпечатанные цветные участки становились выпуклыми, и таким образом достигался эффект

рельефной картины. Этот способ часто использовали для изображения мускулов на руках борцов или округлого женского тела. Харунобу и Бунтё были большими приверженцами техники кимэдаси.

Кира-э или киракакэ Слюдяная печать. Техника печати укиё-э с использованием в качестве пигмента слюдяного порошка, придающего изображению мерцающий серебряный фон. Для этого приготавливали две доски, одну из которых покрывали основным цветом, в то время как другую - клеем или пастой. Затем, слюдяной порошок посыпали на влажную бумагу, а остатки стряхивали. Техника кира-э была популярна у Утамаро и Сяраку.

Кисокайдо или Накасэндо Дорога, ведущая из Киото через горные районы центральной Японии - сегодняшние провинции Сига, Гифу, Нагано и Гумма. В Кусацу (префектура Сига) она ответвляется от Токайдо и заканчивается в центре Токио около Нихонбаси.

Кото Шестиструнный щипковый музыкальный инструмент типа цитры, созданный непосредственно в Японии. Длина звучащей части струны регулируется подставками. При игре часто используется медиатор. Кото этого типа широко применялся во время синтоистских празднеств.

Кэнто Регистрационная отметка. Специальный термин в многоцветной печати укиё-э. Она указывала точное положение бумаги относительно доски на втором и последующих этапах двухцветной или полихромной печати и гарантировала, таким образом, идеальное выравнивание и соотношение различных цветовых зон. Две или большее количество таких меток вырезались в углу и по краю каждого печатного блока.

Майко Танцующая девушка. Юная гейша, чье обучение этому искусству еще не завершено.

Моцукоцухо Печать без контура. Техника монохромной и полихромной печати гравюры, при которой вокруг цветовых участков не наносятся контурные линии.

Муся-э Станковые гравюры с изображениями воинов или буси.

Нага-обан Длинный формат. Особо длинный обан

Наканомати Главная улица района Красных фонарей в Ёсиваре. Каждый вечер, надев свои самые великолепные наряды, куртизанки самого высшего ранга прогуливались вдоль по этой улице, зазывая мужчин.

Нисики-э Многокрасочная ксилография. Парчовые, то есть многоцветные картины, которые печатались с нескольких досок на самой лучшей по качеству, хорошо впитывающей краску бумаге хосо, украшались тиснением, золотым, серебряным и перламутровым порошком. Глубокие и мягкие водяные краски, покрывая всю поверхность листа, создавали эффект, подобный парче, что и дало им название "парчовые картины" или нисики-э. Они - дальнейшее развитие бэнидзури-э. Введение новой техники печати объясняется распространением во 2-й год Мэйва (1765) поздравительных гравюр "суримоно" и календарей, которые издавались малыми тиражами, и приобрести которые могли далеко не все, а лишь узкий круг ценителей искусства. Появление и дальнейшее развитие нисики-э связывают с именем величайшего мастера укиё-э Харунобу.

Но Японский традиционный театральный жанр, сложившийся в 14-15 вв. Сочетает в себе элементы лирической драмы и музыкального представления. Все пьесы играют в масках и роскошных театральных костюмах.

Нуномэ-дзури Тканевая печать. Техника, при которой доску обтягивали тонким как бумага шелком или газовой материей, а затем притирали по поверхности при помощи жесткого диска барэна. В результате структура ткани отпечатывалась на доске. Этот метод был очень популярен среди

резчиков гравюры в конце периода Токугава (1603-1867).

Обан Большой формат. Приблизительный размер 39,5 x 26,8 см. **Обан** Особо большой формат.

Оби Пояс для кимоно. Мужчины завязывают свои узкие оби сбоку. Женские оби, размером около 20 см в ширину и 4 м в длину, часто изготавливались из парчи. Обычно пояс искусно завязывается сложным бантом на спине. Куртизанки повязывают его спереди.

Окуби-э Тип больших погрудных портретов. Так называемые "большие головы". Яркий пример окуби-э - бидзин-га Утамаро (первый ввел этот тип гравюры в укиё-э) и якуся-э Сяраку.

Оннагата Актер, исполняющий женскую роль (амплуа оннагата). Актеры Кабуки, играющие женские роли. С 17 века все роли в театре Кабуки исполняются мужчинами.

О-тандзаку-бан Гравюра с поэтическими строками в формате обан.

Сёджи Раздвижные перегородки в традиционном японском доме. Представляют собой деревянную раму, затянутую полупрозрачной бумагой, пропускающей мягкий рассеянный свет.

Сёдзури Первый этап изготовления ксилографии, во время которого гравером вырезалась первая печатная форма, так называемая ключевая доска. С нее потом делалось несколько черно-белых оттисков, на которых художник обозначал иероглифами задуманные цвета. На первом этапе больше внимания уделялось раскраске изображения, нежели каким-то признакам и предметам одежды, поэтому эти отпечатки сёдзури считаются наиболее ценными. Все последующие этапы называются "атодзури".

Сёмэн-дзури Глянцевая печать. Также известна как "цую-дзури". Все нисики-э притираются с задней стороны изображения, но в данном случае притирание производится с лицевой стороны гравюры. Таким образом, используемая для этого доска становится как бы зеркальным отображением печатного блока, который притирают при обычном печатании. После того, как процесс цветной печати полностью завершен, поверхность гравюры отшлифовывается до блеска при помощи бамбукового диска барэна или чашечки для сакэ.

Сикиси-бан Традиционный формат плотного картона. Почти квадратный формат. Различают два стандартизированных размера: большой и маленький. Большой - приблизительно 19,4x17 см. Первоначально сикиси использовались для написания поэтических строф.

Сумидзури-хиссай Черно-белые гравюры сумидзури, впоследствии тонированные от руки.

Сумидзури-э Ранние черно-белые ксилографии, напечатанные с одной доски черной краской суми, получаемой из сажи и клея.

Суримоно Поздравительные благопожелательные гравюры. Обычно небольшие, квадратного формата, они печатались на дорогой и высококачественной бумаге. Издавались маленькими тиражами для частных заказчиков и были предметами коллекционирования.

Сюнга Весенние картины. Термин для эротических образов и иллюстраций.

Сямисэн Японский трехструнный щипковый музыкальный инструмент, на котором играли куртизанки и гейши. Также использовался как аккомпанемент в представлениях театра Кабуки.

Тандзаку-бан Печатный формат. Вертикальные листы наподобие узких полос

бумаги, на которых писали стихи. Размер такого формата - приблизительно 44x7,6 см.

Тан-э Гравюры, раскрашенные от руки охристой минеральной краской "тан". Так как охра (тан) была самым распространенным и наиболее часто используемым пигментом, она и дала название этому типу гравюры. Иногда к охре добавляли оливковый и приглушенный желтый тона.

Татами Соломенный мат для настилки полов в традиционном японском доме, одновременно - мера площади (около 1,5 кв. м.).

Токайдо Восточная Морская Дорога. Средневековый тракт, связывавший императорскую столицу Киото с г. Эдо (ныне Токио).

Токонома Альков. Ниша для декоративных украшений интерьера. Обычно там помещался вертикальный свиток или икебана.

Токугава Период правления в Японии сёгунов династии Токугава, продолжавшийся с 1603 по 1867 года. Это время известно и как "эпоха Эдо" - по названию города, ставшего резиденцией правителей Токугава. Контакты страны с внешним миром были в то время сильно ограничены.

Тории Ворота перед входом в синтоистское святилище.

Тюбан Средний формат гравюры. Размер 29,3 x 19 см.

Тю-гандзаку-бан Ксилография среднего формата с рядами поэтических строк.

Укиё-э Картины "бренного мира". Особое направление в японской живописи, представленное цветной гравюрой на дереве. Формируется в 17 веке, в эпоху Токугава. Первоначально слово "укиё" обозначало одно из буддийских понятий и переводилось как "бренный и быстротекущий мир". В 17 веке оно уже стало обозначать современный суетный мир, мир любви и наслаждений. Слово "э" означает "картина, изображение". Поэтому название искусства "укиё-э" говорит о том, что оно отображает повседневную, современную жизнь периода Токугава. Основными объектами изображения становятся прекрасные обитательницы веселых кварталов (бидзин-га) и актеры театра (якуся-э). В процессе создания ксилографии принимали участие художник, резчик и печатник. Для многоцветных гравюр порой изготавливали свыше тридцати печатных форм. Пигменты наносили кистью или кончиком пальца. Картины печатались на японской мягкой, впитывающей влагу бумаге, а затем отшлифовывались при помощи бамбукового диска барэна.

Уки-э Перспективная печать. Вид гравюры укиё-э, в которой применялся заимствованный с Запада прием перспективы. В перспективе изображали интерьеры театров, комнат, а позднее и пейзажи. Первым, кто начал использовать эту технику, был Окумура Масанобу. Затем ее усовершенствовал Тоёхару.

Уруси-э Лаковые картины. Техника печати, при которой на самые заметные части гравюры наносили японский лак - уруси. Иногда лаком покрывались светлые плоскости гравюры, что придавало листам особый блеск и сходство с изделиями из лака. Но чаще тот же эффект получали путем смешивания черной краски (суми) с густым клеем.

Утива-эбан Картины в виде круглых вееров. Гравюра, на которой контур круглого веера образует своего рода обрамление для изображения.

Утикакэ Длинная просторная верхняя одежда, которую женщины одевали поверх платья. Утикакэ не подвязывали на талии поясом. С конца периода Муромати (16 век) женщины, принадлежащие к высшему воинскому сословию, носили утикакэ как официальный зимний наряд.

Фукибокаси Техника печати полуподцвеченной (подкрашенной) ксилографии. Такой тип гравюры создается сначала путем протирания нужной части печатной доски с помощью кусочка материи, предварительно смоченного в воде. Затем эта увлажненная поверхность слегка подцвечивается кистью от руки.

Фурисодэ Кимоно с длинными широкими рукавами, спускающимися почти до лодыжек. Обычно его надевают юные незамужние девушки.

Хайку Поэтическая форма с чередованием слов 5-7-5 слогов.

Хакама Широкие юбкообразные штаны.

Ханга Гравюра. Основной термин для обозначения гравюры.

Ханги Печатная доска. Обычно использовалась древесина вишни, иногда груши или самшита. Рисунок, сделанный художником на тонкой, прозрачной бумаге, гравер наклеивал лицевой стороной на доску продольного распила и вырезал первую печатную форму.

Хаори Короткая накидка японского покроя, надеваемая поверх кимоно.

Хасира-э Гравюра длинного и узкого формата, наклеивавшегося на столбы. Размер - приблизительно 70 x 20 см. Для хасира-э обычно использовали специальную плотную бумагу.

Хадзама-бан Портретный формат. Размер - приблизительно 33 x 23 см.

Хособан Узкий формат. Размер - приблизительно 30-35,5 x 15,5 см.

Эдо "Восточная столица". Местопребывание сёгуната Токугава с 1603 по 1867 года. Старое название современного Токио.

Эхон Книга в картинах почти без текста. Содержание и характер иллюстрируемых произведений предельно разнообразны.

Якуся-э Изображения актеров Кабуки.

Ямато-э Японская живопись. Изобразительный стиль, появившийся в 10 веке. Первоначальный смысл термина "ямато-э" указывал на японский характер тематики росписей в отличие от китайской живописи (кара-э), преобладавшей в 9 веке.

3. Практический блок

1.5. Планы практических и семинарских занятий

Контрольные вопросы к экзамену

1. Восток-Запад – специфика мировоззрения.
2. «Взгляд» как структурный механизм японской «картины мира».
3. Взгляд на пространство и пространство взгляда.
4. Традиционная японская система счета времени.

5. Историческая периодизация японской культуры.
6. Синтоизм и семантика взгляда в добуддийской Японии.
7. Буддизм и характерные особенности дзэн-буддизма.
8. Вещь в именах синтоистских богов.
9. Вещь в понятиях и ритуалах.
10. Японская художественная традиция.
11. Модель мира и понятие «правды» в японской литературе.
12. Традиционализм в японском искусстве.
13. Ведущие методы в искусстве и литературе.
14. Искусство как продолжение жизни.
15. Понятие красоты в японской культуре.
16. Пространственно-зрительное восприятие мира в культуре Японии.
17. Пространственно-временное восприятие мира в японской культуре.
18. Поэтическая антология «Кокинвакасю:».
19. Художественная традиция эпохи сёгуната Токугава.
20. Трактат Хакуина «Оратэгама».
21. Суть и специфика учения Хакуина о «внутреннем взгляде».
22. Практика «внутреннего взгляда».
23. Государственные символы Японии.
24. Символы растительного и животного мира.
25. Книга японских обыкновений.
26. Храмовая и замковая архитектура Японии.
27. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство Японии.
28. Классическая литература Японии.
29. Классическая японская поэзия (танка, хайку, рэнга).
30. Феномен японского традиционного театра Бугаку, Но, Кёгэн, Кабуки, Бунраку.
31. Традиционные японские праздники.
32. Образ жизни современной Японии.

33. Научно-техническое лидерство Японии.
34. Социальная политика.
35. Система образования.
36. Природные особенности Японии. Экология.
37. История российско-японских отношений XVII-XIX вв.
38. Русские в Японии.
39. Японцы в Приморье и Владивостоке.
40. Российский Дальний Восток и Япония: сотрудничество и дружеские связи.

1.6. Материалы по практической части курса

1.6.1. Наглядно-иллюстративный материал

Находятся на электронном носителе, прилагаемом к УМКД