План

Введение 2

1. Возникновение искусства икебаны 3

2. Основные направления икебаны 7

3. Искусство икебаны сегодня 10

Заключение 14

Список литературы 15

Введение

Одной из красивейших традиций Страны Восходящего Солнца - можно назвать древнее искусство икебаны. Японцы не зря считают его - национальной гордостью своего народа. Икебана родилась в Киото.

Икебана в переводе с японского - "живой цветок". Искусству создавать изысканные композиции из растений европейцев научили буддистские монахи. Сегодня в Японии работают около двухсот различных школ икебаны.

Икебана - мир, сконструированный по своим собственным законам. Проникновение в него требует от человека и профессиональных знаний этого искусства, и особого дара - тонкого зрительного восприятия пространственных отношений и колорита, - необходимого для целостного видения всех, едва уловимых свойств икебаны. Создатель икебаны должен обладать "абсолютным зрением", как композитор в музыке - абсолютным слухом.

Цель реферата – раскрыть суть искусства икебаны.

1. Возникновение искусства икебаны

Культ хризантемы и умение составлять композиции из цветов пришли из Китая в Японию. Шестнадцатилепестковая хризантема "кику" ("солнце") стала цветком императора Японии, а искусство аранжировки цветов - икебана ("путь цветов" или "цветы, которые живут") - развивалось так бурно, что вскоре вышло за рамки религиозного обряда - подношения Будде и начало играть большую роль в культуре и жизни общества.

Корни японского искусства аранжировки цветов уходят в VI век, когда в Японию пришел буддизм. И полторы тысячи лет эта традиция, не прерываясь, развивалась, обогащалась новыми красками и идеями.

Икебана получила широкое распространение в Японии и стала играть значительную роль в культурной жизни общества.

Дословно "икебана" переводится как "цветы, которые живут". Однако наиболее точным будет понятие "второе рождение". В основе этого искусства в Японии лежит не идея продления прежней жизни растения, а идея создания "второй реальности", особого микромира, на новом уровне воссоздающего природу.

Икебана основывалась на противостоянии двух сил - света и тьмы. В композиции использовали две ветки, которые символизировали небо и землю.

Первым мастером икебаны считается буддийский монах Сэнуму. Композиции, которые он ставил в храме, были простыми и состояли всего из трех веток или цветов. Дом, в котором жил Сэнму, называли "икенобо", т.е. хижина у озера. Этим именем и была названа древнейшая школа икебаны.

Первые композиции икебана появились в храмах и были достаточно крупными, мощными, достигавшими высоты 1,5 м и даже больше. Позднее они получили название рикка или татибана - "стоящие цветы".

Каждая ветвь и каждый цветок, входящие в рикка, были наполнены философской и религиозной символикой и носили особые названия - прямая ветвь, поддерживающая, скрытая, ниспадающая, принимающая тяжесть, плавающая и др.

Цветы, которые выбирались для композиции, также имели символическое значение. "Цветы сливы делают нас возвышенными духом, орхидеи погружают нас в глубокую задумчивость, хризантемы возвращают нас к жизни природы, лотос побуждает нас отрешиться от чувственных удовольствий, вишневый цвет вселяет в нас ликование, пион пробуждает дремлющие в нас силы, банан и бамбук настраивают на поэтический лад, цветы бегонии делают нас игривыми, сосна побуждает отвратиться от мирской суеты, тунговое дерево очищает нашу душу, а ива вселяет в сердце волнение" (Чжан Чао "Тени глубокого сна").

Сама композиция олицетворяла Мир, как он представлялся древним: из широкой горловины сосуда - символ Мирового Океана - поднималось дерево - Мировое Дерево, растущее на горе Сумеру или Хорай - центре всей Земли. Именно с тех пор и сохранилась до нашего времени символичность, осмысленность композиций икебана, а также строгие пропорции и законы их построения.

С середины VII века в икебану внесли третий элемент, который обозначал человека. Этим выражалась гармония природы и человека. И сейчас традиционно сохраняется трехчастность композиции - три главные ветви - символы Неба, Земли и Человека. Эти три ветви образуют треугольник, обязательно асимметричный, поскольку еще в древности было записано: "Цветы следует помещать в вазу так, чтобы был виден изящный вкус; надобно избегать симметрии, однообразия или пестроты... Если же ветви составляют какую-то правильную фигуру, а цветы уж слишком строго подчинены правилам сочетания, то это будет похоже на сад в городской управе… Как же узреть в сем истинное совершенство? " (Юань Чжунлан "Книга цветов").

Композицию можно было читать, как стихи, разгадывая ее внутренний смысл, и даже само любование цветами становится действием, своего рода обрядом, молитвой.

Но идет время, меняется эпоха, и из храмов и святилищ композиции входят в дома и дворцы, становятся украшением интерьеров и приобретают большую легкость и естественность. Эпоха Хэйан (IX-XI вв) - золотой век японской культуры. Это удивительное время, когда умение чувствовать прекрасное считалось главным достоинством человека. И, отражая эпоху, икебана приобретает особую утонченность и изящество, причудливость и гибкость линий.

Но вот все сильнее звучат новые идеалы. Класс воинов - самураи, - начинают играть все более важную роль в жизни страны. И суровая простота, аскетизм Пути Воина - Бусидо, - становятся главными и в эстетике. Эпоха Камакура (XII - XIV вв) помогает композициям избавиться от пышности, перегруженности, излишней вычурности, Символом воина, готового без сожалений отдать свою жизнь в момент величайшего ее взлета, становятся мгновенно расцветающие и облетающие под ветром цветы сакуры - японской вишни.

Следующий этап развития икебана вновь связан с духовной жизнью страны. В Японию приходит дзэн - особое направление буддийской философии, в котором "мысль изреченная есть ложь", а молчание исполнено глубочайшего смысла. Окружающий человека мир - лишь обман и иллюзия, а Высшая Истина может быть найдена в душе, идущей по пути совершенства. И, наряду с живописью, каллиграфией, стихосложением, икебана становится путем постижения Истины, Путем Цветка - Ка-До. Искусством составления композиций из цветов занимаются монахи в монастырях и правители во дворцах, мудрецы пишут трактаты, посвященные канонам икебана, а имя одного из лучших мастеров - Икэнобо Сэнъэй - позднее даст название дошедшей до наших дней самой древней и традиционной школы икебана - Икэнобо. Композиции становятся лаконичными и естественными до предела. Возникают такие направления, как нагеире - "цветы, брошенные в вазу", и тябана - "чайные цветы" (цветы для чайной церемонии).

И новый поворот в истории икебана. XVII - XIX века - эпоха Эдо. Вновь расцвет искусств, музыки, живописи, поэзии, театра. Но, возможно, в противовес аскетичной духовности предыдущей эпохи, основным жизненным принципом становятся простые человеческие радости, наслаждение жизнью. Искусство из элитарного, тайного действа становится массовым. Появляется знаменитая японская гравюра укие-э ("картины мгновенной, изменчивой жизни") - шедевр великого мастера может быть тиражирован в сотнях экземплярах. Наряду с церемонным, наполненным символическим смыслом театром "Но" появляется театр Кабуки - народный и демократичный. А где-то на дорогах Севера гений японской поэзии Басе создает свои бессмертные трехстишия хокку.

И искусство икебана вновь чутко реагирует на новый мир. Остаются, но уходят на второй план ее символизм, философия и эстетика Высшей Простоты. Икебана становится массовым, доступным занятием. Она входит в обязательную программу общеобразовательных школ, являясь непременным элементом воспитания, и цель занятий - развитие вкуса и нравственности молодого поколения страны. Доступность требует упрощения, и вот, вместо старинной рикка, появляются сэйка и сека - домашняя миниатюрная форма рикка, которая, тем не менее, сохраняет ее традиции. Расцветает множество школ, как традиционных, так и новаторских, многие из которых и сейчас популярны в Японии.

Икебана пережила даже кризис, который испытала японская культура в эпоху Мэйдзи (конец XIX в), когда из-за проникновения в Японию европейской культуры возникла тенденция преклонения перед западным стилем жизни и отказа от национальных традиций. Но, преодолев и эти веяния, Япония вступила в XX век, сохранив все достижения своей древней культуры, и в том числе, искусство икебана.

Новым подтверждением того, что искусство икебана не замерло, не закостенело в канонах, а живет и развивается, является появление в XX веке новых стилей и направлений, которые вновь обогащают и наполняют свежим соком этот вечный цветок. Одним из таких прорывов в современный мир стала школа Согэцу ("трава и луна"), основанная в 1926 году мастером Софу Тэсигахара. Мастер расширил эстетические рамки традиций икебана, обогатил ее достижениями европейских аранжировок, новаторски смело и неожиданно стал вводить новые, нетрадиционные материалы - металл, керамику, декоративные элементы. В настоящее время школа Согэцу, которую возглавляет дочь мастера Аканэ Тэсигахара - самая массовая из школ икебана не только в Японии, но и во всем мире. Более 100 организаций и групп в 34 странах мира, не считая около 50 групп в самой Японии, многочисленные журналы, ставшие уже традиционными выставки, в том числе, и всемирные - вот далеко не полный перечень деятельности этой школы. Но при всей современности и оригинальности ее композиций, школа Согэцу - лишь молодой яркий цветок на древнем вечно живом стебле японского искусства икебана, корни которого уходят в века.

****2. Основные направления икебаны****

Сейчас в Японии насчитывается около 300 школ и направлений икебаны. Японские композиции из цветов и растений отличаются особой гармоничностью. В основе любой композиции лежит разносторонний треугольник - японцы считают его выражением наиболее глубокой гармонии. Японский мастер при создании композиции обязательно учитывает форму, цвет и размер вазы, а также все то, что окружает ее, - фон, подставку и освещение.

Школа Икенобо входит в тройку самых влиятельных в Японии. Она является хранительницей самого древнего стиля - рикка. Для композиций этого стиля используют глубокие вазы с расширенной горловиной. Растения в композиции стиля рикка не опираются о стенки вазы, а выходят из воды одним пучком, как будто на едином вертикальном стволе высотой 15 см.

В противовес тяжелой композиции рикка в начале XVIII столетия создается стиль сека - это асимметричная трехлинейная композиция, наиболее полно выражающая японское понятие красоты природы. Цветы ставят как в низкие, так и в высокие вазы. Главные и дополнительные элементы расставляют в вазе так, чтобы они выходили из нее вверх вместе, образуя один ствол высотой 8-10 см. Для крепления растений используют деревянную развилку (матаджи) или металлический держатель (кензан).

В конце XIX в. в национальной культуре, экономике, искусстве Японии произошли крупные перемены. Был положен конец многовековой изоляции страны от всего мира. Тогда и возникла школа Охара. Усином Охара было создано совершенно новое направление - морибана (цветы, нагроможденные в вазах). Морибана дала возможность отображать природу и природный ландшафт в сосуде с водой. Композиция устанавливается в низких вазах (широкие блюда, подносы, мелкие миски). Для крепления растений здесь требуется совсем другой держатель - с открытыми гнездами (сиппо).

В композициях в высоких вазах с узкой горловиной (направление “хейка” или “нагаире”) растения опираются о края вазы.

В композициях любого стиля создается основа из трех элементов: первый - господствующий, второй - второстепенный, третий - дополняющий. Кроме основных элементов обязательно должны быть наполнители, которые насыщают пространство.

В 1936 г. японский художник Софу Тэсигахара вместе с известными мастерами икебаны сформулировал принципы "Новой икебаны". Он отверг устоявшиеся канонизированные формы, расширил ассортимент используемых растений и сосудов. Софу впервые за всю историю икебаны начал использовать для создания композиций перья, камни, бумагу, проволоку, пластик, металл и т.п. Особенностью этой школы является то, что каждый может составить композицию в любое время, в любом сосуде и из любого материала.

"В глубине нашего сознания всегда присутствует стремление к самовыражению в творчестве. Это достигается с помощью раскрепощения и свободы мышления", - Так считал Софу Тэсигахара. Он основал самую популярную на сегодняшний день японскую школу аранжировки цветов Согэцу (школе всего 70 лет).

Сделав икебану свободным искусством, упразднив многие запреты и строгие правила классики, мастер помог приобщиться к процессу творчества тем, кто боялся нарушать многовековые традиции, к которым у японцев благоговейное отношение.

В переводе с японского Согэцу означает "трава-луна". То есть всё находящееся между ними, от песчинки и до ледяных просторов космоса, может быть отражено в композициях. Главное, чтобы в них присутствовали дух и гармония. Японцы настолько высоко оценили подаренную им свободу творчества, что стали называть Софу Тэсигахара "живое национальное сокровище".

Обучение икебане японский мастер обычно начинает рассказом об эпизоде из истории этого искусства. Прославленный мастер чайной церемонии Сэнно Рикю (16 век) создал оригинальную композицию, поместив цветы в сосуд, сделанный из колена бамбука. При изготовлении этой вазы бамбук слегка треснул, поэтому из трещины в вазе медленно капала вода. В ответ на недоуменные вопросы учеников, ошеломленных необычайной красотой икебаны и не знающих, можно ли признать композицию совершенной, поскольку сосуд в ней надтреснут, Сэнно Рикю ответил: "И моя жизнь тоже дала трещину". Эта ваза впоследствии стала одним из национальных сокровищ Японии.

3. Искусство икебаны сегодня

С искусством икебаны в сознании европейца связан ряд признаков: четкая структурность и ассиметричность композиции, символизм и аллегоризм образа, строгая соотнесенность с временами года, определенность ее адресата в пространстве и во времени.

Зачастую европейцами икебана рассматривается как легкое и приятное занятие в свободное время, тогда как в Японии это искусство продолжает оставаться объектом серьезного познания, длительного и трудоемкого обучения, освоения священного ритуального действа, поскольку для многих икебана остается не только элементом национальной культурной традиции, но и совершенной моделью мироздания.

Сегодня букеты из живых цветом составляют, как правило, женщины, но в течение нескольких веков искусство икебаны было исключительно мужским занятием.

В Японии причудливые цветочные композиции украшают комнату для чайной церемонии. Раньше каждая японская девушка в совершенстве владела искусством икебаны. Современная молодежь почти забыла традиции предков, зато европейцы испытывают сейчас к икебане живой интерес. В странах СНГ существуют филиалы школ икенобо. Здесь японские профессора раскрывают ученикам секреты древнего искусства, которому, по мнению мастеров нужно учится всю жизнь.

Здесь возможно всё: разнообразие оттенков и материалов. Причудливые коренья, пушистые каштаны, величественные розы и скромные полевые цветы - из всех этих растений мастер создает изысканные композиции. Главное - раскрывая красоту цветка - отдать ему частичку своей души.

Аранжировки икебаны очень символичны, они почти всегда имеют форму треугольника и состоят из трех основных стеблей: высокого - символ неба, среднего - символ человека и короткого - символ земли. "Правильная икебана соответствует эпохе и случаю, по которому делается букет". "Дух икебаны не стареет, но каждый делает букет по-своему". "Делая букет, надо в душе поговорить с цветком". Известно умение японцев созерцать природу, вглядываться в каждое растение или предмет для понимания его сути, любоваться каждым цветком, отдельной травинкой. Это и есть изысканность по-японски. "Множество цветов рассеяло бы ваше внимание, а один, самый прекрасный, призван воплотить красоту всего сада". В японских интерьерах икебана может стоять на алтаре, перед изображениями божества и просто на полочках, рядом со статуэткой из нефрита, лаковой шкатулкой, свитком с пейзажем или каллиграфией. Важен не обыденный взгляд, а всплеск воображения художника.

Искусство икебаны очень сложно, аранжировщик учится много лет, существует обширная художественная литература, но главное выразил в своей книге "Икебана" Сэнъэй Икенобо: "Икебана создается на основе благородного духовного взаимообмена между людьми и цветами. "

Именно поэтому строго подбираются цветы и вазы, учитывается сезонность, повод создания композиции, место ее расположения. Икебана, которую ставят на праздниках, например,3 марта - в День девочек или 5 мая - в День мальчиков, обязательно содержит определенные цветы-символы. Мягкость, нежную красоту и изящество девочек передает цветущая ветка персика, а мужество маленьких мужчин - цветы и листья ириса, похожие на мечи.

Существуют определенные сочетания веток и цветов, которые однозначно "читаются" японцем. Например, сосна и роза означают долголетие (поэтому их ставят в новогодних композициях), сосна и пион - молодость и процветание, а бамбук и пион - процветание и мир. В весенних композициях часто присутствуют листья и цветы пиона, в летних - водные растения, в зимних - ветки дикой сливы, а в осенних - хризантема.

Задача художника состоит не только в том, чтобы создать красивую композицию, но и наиболее полно передать в ней собственные раздумья о жизни человека и его месте в мире. Произведения выдающихся мастеров икебаны могут выражать надежду и грусть, душевную гармонию и печаль.

По традиции в икебане обязательно воспроизводится время года, а сочетание растений образует общеизвестные в Японии символические благо пожелания: сосна и роза - долголетие; пион и бамбук - процветание и мир; хризантема и орхидея - радость; магнолия - духовная чистота и др.

Как уже отмечалось, три начала определяют структуру икебаны: Небо, то есть - природа, Земля, условно говоря, земные дела, и Человек, как связующее звено между этими первоначалами мира. Небо, Земля и Человек составляют традиционную основу любой композиции икебаны.

Икебана весьма разнообразна по форме. Это и вертикальная, достигающая высоты 2 метров композиция в стиле рикка, и совсем небольшая (высотой 20-30 см), распластанная в плоской чаше. Икебана может состоять только из одного цветка или из многих видов растений.

В японской культуре икебана нередко выступает как посредник в общении между людьми. Икебану дарят родным или друзьям как знак добрых пожеланий. Гостя приглашают полюбоваться икебаной, созданной для того, чтобы почтить его или выразить радость по поводу его прибытия. Икебану готовят, чтобы отметить особые совместные празднества или просто использовать ее как объект для дружеской беседы.

В японских интерьерах икебану можно увидеть не только на алтаре перед изображением божества, но и на полочках, где она помещается рядом с какими-нибудь художественными изделиями, статуэткой из нефрита, лаковой шкатулкой с инкрустацией, или в традиционных нишах токонома, перед свитком с изображением пейзажа или каллиграфической надписью.

В икебане ценится не только красота цветов, в ней придается такое же большое значение листьям, веткам, травам. Несмотря на огромное разнообразие растительного материала, который можно использовать в аранжировке, композиции икебаны отличает сдержанность и лаконизм. Все растения в композиции, не соперничая друг с другом, подчеркивают красоту основного элемента, главной идеи, которые отражают настроение, замысел автора работы.

45-й глава старейшей школы икебаны Икенобо Сэньэй в своем эссе "Истинная уточненность" пишет: "Об искусстве икебаны обычно думают как о копировании естественных форм растений, как они растут в полях и горах. Однако икебана не является ни копией, ни миниатюрой. В икебане мы аранжируем одну маленькую ветку и один цветок в безграничном космическом пространстве и бесконечном времени, и эта работа вмещает всю душу человека. В этот момент единственный цветок в нашем сознании символизирует вечную жизнь".

Заключение

Завершая работу над рефератом можно прийти к выводу, что икебана - это понятие, подразумевающее красоту линий стеблей и веток с изящными изгибами, красоту формы листьев, гармонию красок цветов, воплощенных в композиции.

Мастера икебаны создают букеты из цветов изысканных и обыкновенных, сухих веток и трав, сухих корней, кусков деревьев, в национальных вазах и без них, используя в каждой аранжировке небольшое количество цветов, но все они изящны, сочетания их отличаются тонким вкусом и покоряют своей элегантностью и простотой. Искусство икебаны имеет свои законы и принципы.

Существует много направлений этого древнего японского искусства, которые развиваются и по сей день. Икебана – искусство, которое подвластно как слабому, так и сильному полу, в любом возрасте.

За столетия своего существования икебана обрела новые черты, но, не потеряла главного - способности отражать философский взгляд на мир.

Список литературы

1. Зайцева Г. Икебана – цветы, которые живут. – М.: Проспект, 1998.
2. Икебана в современном мире. – М., 2000.
3. Основные направления искусства икебаны. – М.: ОЛМА-Пресс, 2004.
4. Стешенко-Григорьева Н. Искусство икебаны учит понимать красоту. // Подробности. – 19.09. 2002.