К.І.Приходченко

(м. Донецьк)

РЕЛЬЄФНІСТЬ МИСТЕЦТВА ЯК ОБ’ЄДНУЮЧОГО ЧИННИКА ОСЯГНЕННЯ УКРАЇНО-ЯПОНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ

Постановка проблеми. Українці як гармонійно розвиваюча нація завжди прагнули осягнути й запозичити краще з культур інших народів. Не виключенням є японське мистецтво. Воно вивчається українцями всеосяжно.

Мета і завдання. Знайомлячись з надбанням японської естетичної думки як давнини, так і сучасності, ставимо за мету виділити ті найяскравіші мистецькі напрямки, які є спільними в культурах обох народів. Для цього будемо вирішувати такі завдання: показати шляхи взаємопроникнення окремих літературних жанрів, спільної перекладацької діяльності; представити варіанти їх практичної реалізації в контексті культур обох країн; виділити спільні традиції Японії та України в таких видах мистецтва, як вишивка, живопис; описати об’єднуюче та відмінне в ляльковому театральному мистецтві.

Основні наукові дослідження. Останнім часом все більше і більше дослідників звертаються до проблеми україно-японських зв’язків . Не обходять учені й такої проблеми, як духовний розвиток японців та українців, зокрема, аспект взаємопроникнення їх культур. Зазначена проблема була в полі зору М.Зинякової, Т.Катасонової, А.Кизило, С. Рибалка, А.Корнєва, В.Руднєва, Т.Григор’євої, В.Молодякова, Є.Пінус та інших[1-10]. М.Зінякова акцент робить на масовій культурі вцілому[1], Т.Катасонова зупиняється на сучасних видах мистецтв, таких, як манга та аніме[2]. А.Кизило дає детальну характеристику жанру «кайдан»[3], класичну культуру характеризують С.Рибалка, А.Корнєв, В.Руднєва, Т.Григор’єва, В.Молдованов, Є.Пінус та інші[4-10]. Приділено в статті увагу театральному мистецтву, зокрема різновидам театру ляльок[1].

Основний зміст статті. Українською культурою активно запозичуються, використовуються японські мистецтвознавчі форми. Візьмемо хоча б такий вид літературного твору, як сенкань. Використовується як вид творчого завдання, що має коротку форму, побудовану за такою схемою :

1-й рядок – іменник;

2-й рядок – його означення;

3-й рядок – його дія;

4-й рядок – сконцентрована думка у вигляді речення;

5-й рядок – висновок у формі іменника;

Наведемо приклади цієї літературної форми японців в українській інтерпретації :

1) До творчості І.Я.Франка: 2)Веселка

 Іван Франко Різнобарвна,яскрава,чудова

 Мужній, обдарований Блищить, міниться, дивує.

 Студіював, перекладав, писав. Хочу торкнутися рукою.

 Не залишає нас байдужими. Життя.

 Титан!

3) Зима 4)До твору І.Карпенка Карого «Хазяїн»:

 Холодна,снігова,красива Хазяїн

 Залякує, морозить. Жадібний, смішний,трагічний.

 То сумно, то весело з нею. Хитрує,економить,гине.

 Сон! Викликає жаль до себе.

 Комедія?

5) Дерево 6)Школа.

 Пишне, зелене Нова і велика

 Росте біля хати у мене. Вчитись усіх закликає.

 Я його доглядаю щодня. Діти з натхненням до неї ідуть.

 Природа. Знання.

7) Верба 8)Весна

 Висока, гнучка Тепла і прекрасна

 Росте біля ставка. Радість дарує вона.

 Треба її берегти й доглядати. Діти її з нетерпінням чекають

 Краса. Краса.

9) Осінь 10)Зима

 Сумна й весела Засніжена, весела

 Дощ усім принесла. Приносить радість в міста і села

 Діти люблять гуляти під дощем. І діти люблять цю пору.

 Пора. Сніг

11) Квіти

 Червоні , рожеві

 Розквітають біля оселі.

 І так любо милуватися ними мені.

 Захоплення.

Розповсюдженими в українській літературі є й такі жанри , як синотця – побутові пісні з постійним текстом, імпровізовані пісні та пісні без слів(мелодії , які побутують у алнів – народність , що живе на півночі Японії). Також поширений такий жанр короткої пісні, як танка. За своєю структурою це неримований ліричний вірш з п’яти рядків, який є немовби дуже стисло розказаною повістю про якусь подію або переживання. Відомим майстром цього жанру був, зокрема, японський поет Ісікава Такубоку(1889-1912 рр. ). Ось дві його танка:

1 . Коли доводиться служить

 Капризним,

 Нахабним самодурам,

 Яким страшнішим

 Здається цілий світ!

2 . На піщаному березі білому

 Острівка

 У східному океані

 Я, не витираючи вологих очей,

 З маленьким граю крабом.

Поет, який пише танка, зветься кадзін.

Заслуговує на увагу і традиційна форма японської творчості – кайдан. Це своєрідний жанр страшної історії про надприроднє, який почав формуватися ще в VII – VIII ст. і продовжує активно розвиватися в сьогоденні. Демонологічний і міфологічний шари її знайшли відображення в українській культурі, в якій розвинувся ще християнський шар. Перший – більш глибинний, притаманний найдавнішим часам, коли японці персоніфікували як надзвичайні природні явища, так і конкретні предмети оточуючого світу, вбачаючи в них демонів. Останнє позначилося на трансформації та основних пам’ятках народної міфології та демонології : сутності душі, співвідношення душі й тіла, способів буття у потойбічному світі.

Другий шар зароджується із появою владних суспільних структур, які потребували належного освячення. В основі цього шару лежало обожнювання природних, переважно небесних, стихій, уособлених в образах богів. Система уявлень про богів вже відтворює їх певну ієрархічність, виділяючи головних богів і богів другорядних. Зупинимося на третьому християнському шарі, розвиненому виключно в українській демонології, і пов'язаному з мавками (русалками), котрих, мабуть, можна вважати етнічним символом національної демонології. Науковці розрізняють кілька різновидів русалок, створених фантазією людей. Це купалка, водяниця, жартівниця, лешачиха, мавка (навка), лоскотуха. криниця, мемодина.

Японське слово «кайдан» означає дивне загадкове оповідання. Цей жанр сформований на основі давньояпонських міфів, китайських та індійських легенд і сказань, а також буддійських притч та середньовічної китайської новели чуаньци. Найпопулярнішими вважаються такі кайдани, як: «Історія призрака Йошуя», «Піоновий світильник». Перший написаний Намбоку Цуруя, другий – Сан’ютеєм Ентьо. Сьогодні існує поняття «нео-кайдан», що свідчить про велику популярність жанру, про вихід його на світову арену. Сучасну японську культуру представляє і жанр manga, який широко розповсюдився у 80-х роках XX ст. Це невеликі оповіді-серіали, які друкуються в щотижневиках або щомісячних журналах. Але основна частина manga виходить у спеціальних журналах, які називають тапда-журналами. Спрямованість цього жанру – повна протилежність кайданам. Якщо кайдани – це устрашаючі оповіді, то manga – виключно комічного, розважального характеру.

«Одна з головних переваг manga – її візуальність. Текст має значення виключно в сукупності з графічним рядом – утворюючи в складанні своєрідний ієрогліф, який значно спрощує розуміння вкладеної думки за більш короткий проміжок часу, ніж стандартна книга, дає більш чітку і повну уяву, і являється більш естетично привабливим, ніж сухий набір букв»[1, с.21]

Цікавий культурний пласт обох народів становить перекладацька діяльність. Знавцями й шанувальниками української мови є японські письменники Тацуо Курода, Сецусі Танака, Сооуке Камацу, Тейсуке Сібуя, Танаокі Мураї, Такасі Дзиоче, Йосігаро Такамура, Такао Хіно, Казуо Нахаі, Ецуко Фудзії. Українські митці слова проявляють не менший інтерес до японської культури. Переклади з японської здійснювали І.Дзюба, Г.Турков, М. Федоришин, І. Бондаренко, І. Дубінський. Для студентів, які хочуть більше знати про названу грань українських письменників, пропонується прослухати курс за вибором «Перекладацька діяльність українських письменників»

Багато спільних традицій Японії та України і в таких видах мистецтва, як вишивка, живопис. Кожен колір висловлює особливе значення як для українців, так і японців. Так, в японців «орнаменти, які можуть бути виражені через червоний колір, це: мак, хурма, троянда, малина, герань»[6,

с. 85], в українців – мак, ружа, калина у поєднанні з жовтим, зеленим та чорним.

Досить поширеним в Україні та Японії є театральне лялькове мистецтво. В українців воно розрізнялося на: театр підвісних ляльок, керованих згори за допомогою ниток чи проволок; «театр верхових ляльок, керованих знизу, так званих рукавичних, а також ляльок на тростинці; театр тіней, в якому ляльки (частіше всього плоскісні фігури) демонструють у вигляді чорних або кольорових силуетів на фоні освітленого театру» [10, с.247]

Існують і інші засоби показу лялькових вистав. Візьмімо хоча б традиційний японський ляльковий театр. Він має назву «бунракудза». «Лялькою у півзросту людини керують одразу три ляльководи, які прикриті ширмою лише до пояса» [10, с.247]. Є надзвичайно цікавий різновид лялькового театру і в українців. Це – вертеп. В ньому сцена схожа на скриню, повернуту відкритою стороною до глядача: «в нижній спинці скрині зроблені спеціальні прорізи – щілини, вздовж яких можна рухати невеличкі фігурки, лялечки, закріплені знизу на паличках» [10, с. 247] Слід назвати ще такі види театрів, які є і в українців і в японців. Це фланеліграф, в якому мовлення переходить на внутрішній рівень. За це його ще називають моно-театром; театр коконів, топотушок, смикунчиків – маніпулюючи, актори створюють певний образ, тому вимагають від них високого рівня уяви; паличковий театр; театр з ляльками бібабо.

Таким чином, найвищою метою сучасної освіти має стати збільшення можливості виховання почуття національної ідентичності, як самореалізації особистості, яка розгортається в шести рівнях – інтелектуальному, соціальному, фізично-матеріальному, естетичному та трансцендентному, або духовному, які ґрунтуються на мистецькому, естетичному, культурологічному вимірах країнознавчих середовищ, зокрема України та Японії. Сягаючи масштабів планетарного простору формування нових духовних цінностей, сприяємо цілісно-гуманістичній орієнтації розвитку людських якостей на основі громадянської культури і через культуру, як естетичну домінанту, як синтез пізнавального і прекрасного в освіті, як естетотерапевтична, взаємопроникаюча концентрація гуманної педагогіки, що має непересічне значення.

Література

1. Зинякова М. А. Религиозная составляющая японской массовой культури (на примере образа смерти в anime і manga) / М. А. Зинякова// Українсько-японський форум з культури і регіональної економіки: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Донецьк 23-24 березня 2011 року. – с. 19-24.

2. Катасонова Т. Л. Японское общество в мире манга и анимэ /

Т.Л. Катасонова// Портрет современного японского общества/ Рук. проекта

Э. М. Молодякова – М.: АИРО – ХХІ, 2006 – С. 257 – 259

3. Кизило А. О. Уникальный жанр кайдан. Его становление и роль в культуре Японии и в мировой культуре /А.О. Кизило// Українсько-японський форум з культури і регіональної економіки: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Донецьк 23-24 березня 2011 року. – с. 25-28.

4. Культура классической Японии: словарь-справочник. Серия «Страны и народы мира» /Сост. С. Б. Рыбалко, А. Ю. Корнев. – Ростов-на-Дону: Феникс, Харьков: Горинич, 2002 – 352 с.

5. Приходченко К. І. Рецепція культурних традицій Японії в контексті слов’янської естетичної думки /К. І. Приходченко// Українсько-японський форум з культури і регіональної економіки: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Донецьк 23-24 березня 2011 року. – с. 75-84.

6. Руднєва В. О. Кольори в японському та українському традиційному одязі /В.О. Руднєва// Українсько-японський форум з культури і регіональної економіки: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Донецьк 23-24 березня 2011 року. – с. 85-87.

7. Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный /Т. П. Григорьева – М., 1993 – 464 с.

8. Молодяков В. Э. Моделирование образа Японии /В. Э. Молодяков// Япония: переворачивая страницу. – М., 1998 – 179 с.

9. Мифы Древней Японии: Кодзики /Перевод со ст.-яп. Е. М. Пинус – Екатеринбург: У-Фактория, 2005 – 256 с.

10. Приходченко К. І. Ляльковий театр як естетичний концепт творчого освітньо-виховного середовища /К. І. Приходченко// Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць /[За заг. ред. проф.

В. І. Сипченка]. – Вип. I – III – Ч. І. – Слов’янськ. – СДПУ, 2010. – с. 243-253.