

галерея мировой живописи

галерея мировой живописи

ИСКУССТВО ЯПОНИИ

Japan

ОГИЗ

Издательство АСТ

Москва

УДК 3/76(520)
ББК 85.1(5Япо)
И86

И86 Искусство Японии / авт.-сост. В. Баженов, А. Чудова – Москва: Издательство АСТ, 2024. – 160 с.: ил. – *Галерея мировой живописи.*

ISBN: 978-5-17-134196-1 (ООО «Издательство АСТ»)

Книга рассказывает об истории японского искусства от Кофуна до Эдо, а также знакомит читателя с жизнью и творчеством знаменитых живописцев периода Эдо – Кацусикой Хокусаем, Утагавой Хиросигэ, Китагавой Утамаро.

УДК 3/76(520)
ББК 85.1(5Япо)

ISBN: 978-5-17-134196-1

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Содержание

Предисловие
7

От Кофуна до Эдо
21

Кацусика Хокусай
107

Утагава Хиросигэ
127

Китагава Утамаро
137

Влияние японского искусства на Европу
149

Предисловие

Япония – малознакомая и загадочная для европейца страна. В силу географических и политических причин с XVII в. и до середины XIX в. она была практически закрыта для других государств. В период этой изоляции в Японии получило творческое развитие национальное своеобразие. И когда, по прошествии нескольких веков, перед миром, наконец, открылась богатейшая традиционная культура Японии, Европа, и прежде всего Франция, была покорена ею, а также оригинальностью быта этой страны. К середине XIX в. французы стали давать высокую оценку японским произведениям искусства. В 1851 г. братья Гонкур в своем романе «В 18.. году» описали салон, украшенный произведениями японского искусства. Таким образом, можно сказать, что в период Второй империи среди французской интеллигенции распространялось увлечение Японией. В 1855 г. после открытия Японии для внешнего мира японские товары и произведения искусства в большом количестве стали завозить в Европу, и они быстро нашли там ценителей. В 1856 г. мадам Дособа открыла в Париже первый магазин японских произведений искусства. А после Всемирной выставки в 1867 г. во Франции уже появились ревностные поклонники японского искусства.

КАРТА ЯПОНИИ

«Сами себя толком
не знающие, суетливые,
легко, без проблем
живущие, с виду всегда
аккуратные, гладко
прилизанные, маленькие,
крепенькие, ко всему
равнодушные; похожие
кто на обезьяну,
кто на лисицу,
кто на белку-летягу,
кто на бычка с усами,
похожие кто на оризю,
кто на горгулью,
кто на осколок чайной
чашки — японцы...»
Такамура Котаро

Японка в кимоно. XVIII в.

Фарфоровые изделия имари

Известна история, что во Франции гравюры укиё-э, а именно манга Хokusая, привлекли к себе внимание, попав из Японии в качестве оберточной бумаги для фарфора. Эта бумага попала в руки художнику-графику Феликсу Бракемону, который высоко оценил ее художественный уровень. Он познaкомил творческую богему с японской манерой изо-

Кимоно — традиционная одежда в Японии. Его название происходит от двух слов: «ки» (одежда) и «моно» (предмет). Обычно оно шьется вручную в форме буквы Т из четырех кусков ткани, каждый из которых называется «тан», и подпоясывается поясом — «оби». С середины XIX в. считается японским «национальным костюмом». Также кимоно является рабочей одеждой гейш и майко (будущих гейш).

бражения, и она стала очень популярной. Во время Всемирной выставки в Лондоне и Всемирной выставки в Париже были продемонстрированы японская цветная гравюра и различные кустарные изделия (фарфор, кимоно, ширмы, лаковые изделия и прочее). В европейском искусстве XIX столетия появляется целое направление, сложившееся под влиянием японской цветной ксилографии укиё-э и художественных ремесел. Мотивы, техника и подача цвета в японском искусстве отразились на творчестве таких мастеров, как Мане, Моне, Гоген, Ван Гог, и других художников. Значительное влияние японизм оказал также на искусство стиля модерн и на кубизм.

Культура Японии оказала сильнейшее влияние на последующее развитие театра и литературы.

Почему же искусство Японии так притягательно? Оно ярко выделяется своей необычной эстетикой на общем фоне мировой культуры и для западного человека кажется очень загадочным, непостижимым и прекрасным, ему свойственен повышенный динамизм, постоянное развитие. Воспринимать японское искусство нужно с особенной чуткостью. Главной его особенностью является то, что в центре философских и художественных исканий лежит природа с ее универсальными закономерностями, определяющими жизнь и взаимоотношения людей. С многообразными проявлениями природы сопоставляется внутренний мир человека. Это повлияло на развитие символического метода в японском изобразительном искусстве, определило его иносказательный поэтический язык. Под влиянием подобного отношения

КИТАГАВА УТАМАРО

Час собаки. 1788 г.

Кимоно отличаются друг от друга по стилю, художественному мотиву, цвету и материалу. Каждый из элементов определяет индивидуальность одежды и ее владельца.

«Япония –
красивый цвет.
Расцвет глициний.
Влюбись в Японию,
поэт».

«Япония».

К.Д. Бальмонт

к природе формировались виды, жанры искусства, происходил расцвет пейзажной живописи.

Японская живопись – одна из самых древних и красивейших в мире. Как и любая другая, она имеет свою длинную историю, представляющую собой

долгий путь соперничества и переплетения исконных японских принципов и адаптаций иностранных идей. Историю японской живописи можно разделить на несколько периодов по техникам и особенностям.

Кано Эйтоку
*Птицы и цветы четырех
 времен года. XVI в.*

Свитки с рисунком
«Сигисан Энги Эмаки»
(Легенды горы Сиги)

Свитки повествуют историю буддийского монаха секты сингон Миёрэна (Мудген), который жил в IX в. и обладал сверхъестественными способностями. Три свитка вместе составляют 36 метров и в динамике показывают события.

Классическая японская живопись периода Токугава в своей основе содержит заимствование китайских приемов, затем следование японским традициям и, наконец, европейским. В период доминирования китайского направления техника японской живописи базировалась на технике школы Кано. Японское изобразительное искусство этого периода характеризуется сочетанием общей условно-декоративной трактовки и композиции с подчеркнуто правдоподобным изображением отдельных деталей. Этой школе принадлежало много талантливых художников, среди которых Кано Эйтоку и Кано Санраку.

Затем появляется школа исконно японской живописи – ямато-э, для которой характерны ширмы, сдвижные экраны, длинные живописные свитки эмакимоно, а также картины на отдельных листах. После угасания жанра эмакимоно ему на смену приходит школа японской живописи тушью – суми-э, которая выходит далеко за рамки монастырской традиции и становится неотъемлемой частью светского искусства. Японская живопись суми-э передает синтез природы, создает целостный образ и, отбросив все ненужное, отражает саму суть вещей. Гравюры в стиле укиё-э («картинки плывущего мира») – основной вид ксилографии в Японии и один из популярнейших стилей японского изобразительного искусства периода Эдо, который появился в первой половине XVII в., а во второй половине XIX в. пришел в упадок. В создании гравюры укиё-э, помимо художника, который создавал рисунок и писал свое имя на готовом листе, участвовали резчик и печатник. Сначала гравюра была однотонной, ее раскрашивал от руки сам художник или покупатель.

Золотым веком укиё-э можно назвать конец XVIII – начало XIX в. Этот стиль, изобретенный городским населением, которое выбрало в качестве предмета изображения сценки из жизни купцов и ремесленников, связывают с именами трех известных художников того времени: Хисикавой Моронобой, Утамаро Китагавой и Судзуки Харунобой. Последний произвел революцию в укиё-э, впервые применив технику цветной печати.

На изобразительных свитках – какэмоно (вертикальных, вешавшихся на стену) и эмакимоно (или эмаки, горизонтальных, свертывавшихся в трубку) – отражены порой целые эпохи. Использование свитков как основы для живописи или каллиграфии было характерно исключительно для стран Дальнего Востока, первые художественные свитки появились, судя по всему, в Китае. Но именно в Японии эмаки как искусство достигло высочайшего расцвета.

«О, опавшие листья.
Как вас много.
Так много
На деревьях я вас
не видал».

Кикаку.
Перевод
К. Д. Бальмонта

Кано Эйгаку

Сакура над рекой. Школа Кано

Именно ему принадлежит заслуга развития метода цветной гравюры. На художественную ценность укиё-э обратили внимание достаточно поздно, долгое время в Японии этот жанр считался «низким». Тем не менее шедевры укиё-э этого периода оказали большое влияние на европейскую живопись.

Крупнейшим пейзажистом эпохи Токугава по праву считается Кацусика Хокусай. Особенной известностью пользуются его работы, объединенные в серию из 46 (36 + 10 дополнительных) цветных гравюр по дереву «Тридцать шесть видов Фудзи»: в его картинах гора Фудзи впервые появляется как символ Японии. В творчестве Хокусая помимо пейзажей присутствуют также гравюры с изображениями мифических животных, например японского дракона. И Хокусай, и его последователи стремились очистить японскую живо-

пись от китайского влияния, невольно повлияв и на живопись европейских мастеров. Японская гравюра научила европейских художников видеть красоту в повседневных вещах, в моменте: не просто прекрасный вид на гору, море, а взгляд из-под руки гребца. Не вид на цветущие сливы сверху, а один цветок или ветка дерева на переднем плане. Европейские мастера открыли для себя, что важен каждый листок в лесу, важна красота всего, что есть в окружающей нас природе. Европейский художник тщательно выстраивал композицию, а японский вырезал из реальности фрагмент и переносил на бумагу. Технические особенности создания гравюры лишают изображение ненужных подробностей. Большие пространства чистого цвета очаровали европейцев, и художники трансформировали этот прием под свои задачи. В японской гравюре иллюзия пространства и перспективы строится только на цвете. Рисунок вроде бы плоскостной, но мы чувствуем, ощущаем глубину пространства. Японцы нарушили все «правила» европейской живописи — сокращали перспективу, приближали задний план, искажали пропорции, но, как ни странно, изображения были насколько реалистичными, что им верили. Ни один из европейских художников того времени в Японии не был, скорее всего, никто не знал истории этой страны, но после знакомства с ее искусством они искали свою Японию во Франции и даже создавали ее вокруг себя.

Ван Гог нашел ее на юге Франции, в Арле, рисуя цветущие ветви миндаля. Клод Моне создал сад, и пруд с кувшинками и японским мостиком. А Поль

КИТАГАВА УТАМАРО
Кинтаро наблюдает, как
Ямауба чернит зубы. 1805 г.

