

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 на Всемирной выставке в 1867 г. 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 Хокусаё, привлекли к себе внимание, попав из Японии в качестве оберточной бумаги для фарфора. Художник-график Феликс Бракемон заинтересовался их высоким художественным уровнем. Во время Всемирной выставки в Лондо-

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, каждой 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).

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

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

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 искон-

ных 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.*

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.

Свитки Сигисан-энги

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-

