

КАЦУСИКА ХОКУСАЙ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ УКИЁ-Э

У статті здійснено спробу проаналізувати творчий доробок видатного японського художника, гравера, письменника і поета Кацушікі Хокусая, розкрито його внесок у розвиток мистецького напрямку укійо-е та окреслено вплив митця на культурний поступ Японії в XVIII-XIX ст.

Ключові слова: Кацушіка Хокусай, гравюра, епоха Едо, укійо-е, «36 видів Фуджі».

В статье предпринята попытка проанализировать творческое наследие выдающегося японского художника, гравера, писателя и поэта Кацусики Хокусая, определен его вклад в развитие художественного направления укиё-э, очерчено его влияние на культурный прогресс Японии в XVIII-XIX вв.

Ключевые слова: Кацусика Хокусай, гравюра, эпоха Эдо, укиё-э, «36 видов Фудзи».

In the article attempts to analyze the artistic heritage of outstanding Japanese painter, engraver, writer and poet Katsushika Hokusai, determined by its contribution to the artistic direction of Ukiyo-e, outlined its impact on the cultural progress of Japan in the XVIII-XIX centuries.

Key words: Katsushika Hokusai, engraving, era Edo, Ukiyo-e, «36 Views of Mount Fuji».

Гравюра XVIII – первой половины XIX вв. в истории японского искусства была принципиально новой художественной формой, наиболее полно отразившей демократическое мировоззрение эпохи, реалистическую направленность ее передовых эстетических устремлений. Повседневная реальность стала для японских гравюров неисчерпаемым источником художественных образов. Бытовой жанр, портрет, а затем пейзаж стали основными темами гравюры. Утверждение эстетической ценности повседневной деятельности было выражено и в самом названии, которое приняло новое художественное направление – укиё-э (мир земной или повседневный). Гравюру применяли для иллюстрирования популярных книг и альбомов, для печатания театральных афиш с изображением актеров, реклам, плакатов и т.п. Первая книга с гравюрами-иллюстрациями появилась в начале XVIII в. Известными художниками укиё-э были: Хисикава Моноробу, Тори Киенобу, Сузуки Харунобу, Кацукава Сюнэй и др., но наибольший вклад в развитие укиё-э внес Кацусики Хокусай.

Истоки творчества Хокусая почти целиком находятся в искусстве укиё-э. Картина мира осмыслиется художником, прежде всего через создание значительности, особой ценности каждодневной жизни людей, их труда и забот. Жизнь природы, ее смысл и красота в пейзажах Хокусая становятся понятными лишь благодаря присутствию

в них людей, занятых своими обычными делами. Но если для художников укиё-э в повседневной жизни открылся мир человеческих чувств, сосредоточивший на себе все их интересы, то Хокусай в повседневной жизни людей увидел и совсем другие, неизвестные искусству укиё-э стороны.

Повседневное существование людей привлекает Хокусая, прежде всего в своем трудовом аспекте, в своем созидательном начале, в котором художник улавливает биевание мощной стихии народной жизни и в котором он видит подлинный смысл человеческого бытия. Он стремился к многостороннему охвату жизненных явлений, к постижению широкой картины мира. Не случайно большую часть своей жизни Хокусай провел в путешествиях по стране, неустанно зарисовывая все, что им было увидено. Не случаен также исключительно разнообразный круг его интересов и деятельности – Хокусай был извещен не только как гравер, но и как писатель, поэт и живописец. Широка кругозора Хокусая, выдвинутая им проблема соотношения человека и окружающего мира, его новое осмысление человеческой деятельности и, наконец, появившаяся в его произведениях тема человеческого коллектива выходят далеко за пределы художественных задач укиё-э.

В творчестве Хокусая демократическое японское искусство эпохи Эдо вступило в свой последний, заключительный этап развития. Повседневная жизнь людей рассматривается теперь Хокусаем в общей картине мироздания. Естественное движение жизни, воспринимаемой Художником во всем богатстве ее частных и общих проявлений, разворачивается им в многоплановых композициях, представляющих сложное единство жанровых и пейзажных мотивов. Искусство Хокусая проникнуто пафосом красоты мира, сознанием высокого одухотворенного начала, вносимого в мир человеком, и вместе с тем драматичности соотношения неустанной, напряженной, подчас суетливой деятельности людей и величия и вечности природы. В истории японского искусства творчество Хокусая явилось и новым открытием природы. Он был первым из художников японской гравюры, в творчестве которого пейзаж получил значение самостоятельного жанра. В отличие от средневековой пейзажной живописи, передающей не своеобразие местности, а стремящейся к выражению самых общих свойств природы, в пейзажах Хокусая был запечатлен живой и величественный облик природы Японии.

Творческое наследие Хокусая чрезвычайно велико. За свою долгую художественную деятельность он создал около тридцати тысяч рисунков и гравюр и проверенную деятельность он создал около тридцати тысяч рисунков и гравюр и проиллюстрировал около пятисот книг.

Хокусай родился в Эдо в семье ремесленника. Создавал свои работы под множеством псевдонимов. В тринадцать лет он поступил в мастерскую к граверу Накаямэ Тэцусону. Затем работал у художника Сюнсе, под влиянием которого были исполнены его ранние гравюры с изображением актеров. Хокусай работает как мастер суримоно (особый, требующий сложной техники вид гравюр, использовавшихся в качестве поздравительных карточек). В это же время он создает и первые свои самостоятельные произведения, а в 1814 г. выпускает первую книгу задуманного им как пособие для художников многоготового труда «Манга».

Пятнадцать томов «Манга», создававшиеся на протяжении многих лет, содержат пейзажи, жанровые сцены, этюды различных движений людей и животных, переданных иногда при помощи одной линии, изображения цветов и птиц. В «Манга» мы находим рисунки звериных масок с характерным выражением человеческих физиономий, молодых и старых, улыбающихся, плачущих, смеющихся, с выражением удовольствия, любопытства и т.п. В «Манга» не только сказался широкий круг наблюдений Хокусая, но и в полной мере выявился его блестящий талант рисовальщика. Реалистическая острота его рисунка, раскрывающего самые характерные свойства натуры, выразительность и красота линии ставят его в один ряд с крупнейшими рисовальщиками мирового искусства.

Расцвет творчества Хокусая относится к 1820-м – началу 1830-х гг. В это время им были созданы лучшие его пейзажные серии. Эти серии, создававшиеся почти в одно и то же время, поражают разнообразностью аспектов, глубинной и богатством художественного видения Хокусаем. Одной из самых значительных его работ, в которой наиболее полно раскрылось своеобразие его творчества как художника-мыслителя, является серия «36 видов Фудзи». Большое число листов этой серии представляет различные жанровые сцены: рыбака, закинувшего сети, работающих на дровяном складе пильщиков, бочара, мастеращего бадью, и т. п., развернутые в пейзаже с горой Фудзи на заднем плане. Очертания Фудзи то ясно выступают, занимая большую часть горизонта, как на листе «Порыв ветра».

Лишь два мотива остаются постоянными почти в каждой гравюре серии – мотив неустанно трудящихся людей и горы Фудзи. Люди в гравюрах Хокусая живут, трудятся, почти суетятся, их всегда много, они даны в выразительном, почти гротеском плане. Однако здесь нет оттенка иронии. В преувеличенной характерности их движений и жестов проступает постоянное, напряженное усилие каждого из них, вливающееся в их общий труд, утверждающий их перед лицом большого мира. Но постоянно присутствующий мотив Фудзи, неизменный, индивидуализированный облик который выступает как символ вечности и красоты мира, вносит оттенок раздумья о бренности человеческой жизни. Мотив Фудзи, который сначала выступает исподволь, почти как бы случайно, постепенно вырастает в самостоятельную тему.

Творчество Хокусая вызвало многочисленные подражания. Число его учеников было чрезвычайно велико. Среди них были такие известные мастера, как Хоккэй, Гаку-Тэй и др. Но почти для всех последователей Хокусая характерно усвоение лишь внешней стороны его творческого метода. Выразительность рисунка Хокусая в работах его учеников приобретает оттенок манерности, его колористические достижения используются главным образом для решения чисто декоративных задач.

Художественные идеалы Хокусая целиком обращены к людям, к стихии народной жизни; эта тема в его творчестве проходит свою эволюцию от изображения суетной толпы до широкого охвата жизни народа, осмысленной трудом, в гравюрах «36 видов Фудзи». Среди многочисленных работ Хокусая последних двух десятилетий его жизни наиболее значительной была серия пейзажей «100 видов Фудзи». Выразительность его листов основана на сочетании острого, обобщенного рисунка и тончайше разработанных цветовых переходов общего фона, передающих пространство,

воздух и воду. Чаще всего Хокусай развертывает композицию листа в глубину, однако перспектива и соотношение масштабов в его пейзажах почти всегда произвольны и подчинены художественному замыслу. Его поздние работы отличаются высоким графическим мастерством, однако, уступая в богатстве и тонкости колорита более ранним сериям. Пожалуй, ни один из предшествующих художников укиё-э не достиг такой глубины и тонкости цветовых переходов как Хокусай.

1. *Виноградова Н.* Хокусай. — Москва : «Белый город», 2005. — 48 с.; 2. *Воронова Б. Г.* Кацусика Хокусай. Графика / в 2-х кн. — Москва : «Искусство», 1975. — 103 с.; *Григорьева Т. П.* Японская художественная традиция. — Москва : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1979. — 368 с.; *Гришелева Л. Д.* Формирование японской национальной культуры (конец XVI – начало XX века). — М., 1986. — 286 с.; *Иванова А.А.* Мировое искусство. Кацусика Хокусай. 36 видов Фудзи. 100 видов Фудзи. — Москва: «Кристалл», 2006. — 192 с.; *Савельева А.* Мировое искусство. Мастера японской гравюры. — Москва : «Кристалл», 2007. — 208 с.; *Смирнова И.* Кацусика Хокусай // Грани эпохи: этико-философский журнал. — М., 2003. — 1 марта. — № 13; *Успенский М. В.* Японская гравюра. — Санкт-Петербург : «Аврора», 2004. — 64 с.; Хокусай. — Москва: «Харвест», 2009. — 512 с.

В. Руднсва,

Національний університет
«Києво-Могилянська академія»

МИТЦІ ШКОЛИ УТАГАВА ПРЕДСТАВНИКИ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРІОДУ ТОКУГАВА

Художники школы Утагава належали до міської культури. На зміну традиційно-му світогляду прийшло нове розуміння людини та її ролі в мистецтві. Досліджується взаємозв'язок едоської та осакської культури, на прикладі школи Утагава. Пріоритетом для видавництва стає кількість, в наслідок чого, знижується якість відбитків та небаліть виготовлення гравюр.

Ключові слова: традиційні японські школи гравюри, тенін, укійо-е, укі-е, Едо-е, камігата-е, бідзін-га, якуся-е, муся-е, фукей-га.

Художники школы Утагава принадлежали к городской культуре. На смену традиционному мировоззрению приходит новое понимание человека и его роли в искусстве. Исследуется взаимосвязь едоской и осакской культуры, на примере школы Утагава. Приоритетом для издательств, становится количество, в результате чего снижается качество отпечатков и небрежность изготовления гравюр.

Ключевые слова: традиционные японские школы гравюры, тенин, укиё-э, уки-э, Эдо-э, камигата-э, бидзин-га, якуся-э, муся-э, фукей-га.