

Искусство Японии выделяется необычной эстетикой на фоне мировой культуры, для западного человека оно кажется загадочным и непостижимым. В силу политических и географических причин, Япония долгое время оставалась закрытой страной благодаря чему в творческом развитии сформировалось национальное своеобразие.

Японскому искусству свойственен повышенный динамизм, постоянное развитие и особенная чуткость к восприятию. Главная особенность заключается в том, что в центре философских художественных исканий лежит природа с ее универсальными закономерностями, определяющими жизнь и взаимоотношения людей.

Японскую живопись можно разделить на характерные периоды: период кофун (250 – 538 г.), асука (538 – 710 г.), нара (710 – 794 г.), ранний хэйан (794 – 897 г.) и др.. Здесь рассмотрен период Эдо, или Токугава (1615 – 1867 г.), а именно гравюры школы «укиё-э» (в переводе «картинки плывущего мира»), которые являются основным видом ксилографии в Японии и популярнейшим стилем данного периода. Особое внимание также будет уделено творчеству художника Кацусика Хокусая.

Примечательно, что при создании гравюры укиё-э помимо художника, создававшего рисунок и ставившего свою подпись на листе, принимали участие резчик и печатник. Изначально гравюра была однотонной, ее расписывал от руки художник и покупатель.

Золотым веком укиё-э считается XVI – начало XIX вв. Данный стиль был изобретен городским населением, которое отдавало предпочтение изображению повседневных сцен жизни простых рабочих. Этот жанр связывают с именами таких художников как Хисикава Моронобу (считается основоположником направления), Утамара Китагава и Судзуки Харунобу. Последний произвел революцию в жанре, впервые применив технику цветной печати. Именно Судзуки Харунобу принадлежит заслуга развития метода цветной гравюры. Долгое время жанр укиё-э считался низким, однако впоследствии шедевры этого периода оказали большое влияние на европейскую живопись. Увлекательно, что работы, которыми в последствии вдохновлялись импрессионисты, Ван Гог, изначально привлекали жителей Японии своей дешевизной и использовались в качестве рекламы различного рода товаров и услуг. Работы жанра укиё-э зародились в Киото и изначально были в основном живописными. В дальнейшем, центр производства укиё-э сместился в столицу Эдо (ныне Токио) и внимание мастеров сосредоточилось на гравюре по дереву.

Одним из самых известных мастеров гравюры за пределами Японии, основателем стиля укиё-э, является Кацусика Хокусай.

Кацусика Хокусай (1760 — 1849) родился предположительно в семье ремесленников, ребенком был отдан воспитываться в семью мастера зеркальных дел (возможно мастер и был его отцом, доподлинно неизвестно). Однако способности к рисованию проявились у будущего художника в раннем детстве. В десять лет Хокусай ушел из

семьи и поступил на работу доставщиком книг, в книжную лавку, где научился читать и писать на японском и китайском языках. Через три года, работая в мастерской гравера, он начал овладевать техникой резьбы гравюрных досок. Бережное отношение к линии как к основному изобразительному средству гравюры было результатом нескольких лет работы Хокусая в мастерской резчика. В 1775 г. Будущий художник поступил в школу Сюнсе, специализировавшуюся на гравюре и стиле укиё-э. Уже через год мастер поручал Хокусаю ответственные заказы, разрешал самостоятельно создавать отдельные части гравюры и подписываться «Сюнро».

Первые самостоятельные гравюры Хокусая относятся к жанру якуся-э (изображение актеров), так как ученики мастерской Сюнсе специализировались на изображении театральной гравюры. Чаще всего на них изображался популярный в то время актер театра Кабуки, Хокусай приобрел известность в качестве мастера якуся-э. Так же, в тот период работы, Кацусика Хокусай создал ряд листов, изображающих борцов сумо (сумо-э). Художник был заинтересован в изображении человеческого тела в момент борьбы, выявления анатомических особенностей и передаче динамики движений. Позднее его интерес к обнаженной натуре и попытки передать свое видение позволили Хокусаю отойти от канона и выработать свои, более реалистичные приемы изображения человеческого тела. После смерти мастера Сюнсе, Хокусай покинул мастерскую в 1792 г. И закончил работу в жанре театральной гравюры. Период ученичества продолжался шестнадцать лет, за это время Кацусика Хокусай приобрел известность и добился значительного успеха и признания, насколько это было доступно для ученика.

Известно, что Хокусай искал новые возможности продолжить свое обучение. Он обратился к школе Кано, но пребывание его было недолгим, так как школа утратила свое творческое начало и была пропитана духом консерватизма (главенствующими школами считались Кано и Будзинга - живопись интеллектуалов). Но лишь в новом демократическом искусстве гравюры укиё-э происходит дальнейшее и подлинно художественное развитие новых путей передачи пространства в пейзаже. Начиная с 1779 г. Хокусай начал изучать европейскую живопись, писать маслом и создавать офорты, обучаясь у Сиба Кокана. В период Сори (очередное иго имя) он много и плодотворно работает в жанре суримоно (цветной гравюры). Суримоно предназначалось для поздравления с праздниками, чаще всего с Новым Годом. В этот период Хокусай много экспериментировал в поисках изображения различных пейзажных видов и точек зрения на них. С другой стороны, он демонстрирует свое знание линейной перспективы и, по всей видимости, ищет пути наиболее эффективного применения. В течении жизни Хокусай выполнил огромное количество суримоно и считается непревзойденным мастером данной вида гравюры.

Среди имен - Хокусай считается основным, так как им он пользовался большую часть своей жизни и подписывался в период зрелости, связывается с созданием лучших его работ.

Путешествуя по стране, Хокусай делал множество натуральных зарисовок. Широта видения художника, его философское осмысление человеческой деятельности и тема человека вышли за рамки художественных задач укиё-э. Ранние топографические листы являются началом нового понятия пейзажа в творчестве Хокусая. Это «Иллюстрированная книга обоих берегов реки Сумидагава» 1803 г. И «Иллюстрированная книга Кека Гора на горе» в трех томах 1804 г.. В 1814 г. Выпускает «Мангу» — пособие для художников. В манге он освободил искусство от отвлеченных классических догм, от засилья китайских сюжетов и образов, ввел искусство наряду с фольклорными японскими образами и современную ему жизнь. В «36 видов горы Фудзи» (серии гравюр) наиболее полно раскрылось своеобразие его творчества: художник мастерски использовал достижения европейской перспективы и познанные им законы оптического видения в сочетании с принципами дальневосточного пейзажа. Мотив Фудзи в каждом листе выступает как символ вечности и красоты природы, на фоне этого величия природы Хокусай изображает вечно суетящихся рабочих.

Именно в работах Хокусая гора Фудзи впервые рассматривалась как символ Японии.

Помимо пейзажей в творчестве Хокусая присутствуют гравюры с изображением мифических животных, художник и его последователи стремились очистить японскую живопись от китайского влияния и изображали в своих работах японских драконов, осьминогов, проституток из веселых кварталов, а также любимых актеров и сцены из драм. Помимо создания оттисков многие из гравюров иллюстрировали книги и зарабатывали изготовлением эротических иллюстраций в книгах и на свитках. Ранние, примитивные гравюры были исполнены в черном цвете, их иногда раскрашивали от руки в красный цвет, с отметками желто-горчичного и зеленого цветов. По-настоящему цветные гравюры, использовавшие всю палитру цветов, появились в 1765 г. Назывались они нисики-э, что переводится как «парчовые изображения». Блестящее владение техникой резчиков и печатников позволяло передавать гравюре прихотливые линии и малейшие оттенки заходящего солнца или поднимающегося на заре тумана.

Итак, с точки зрения организации пространства Кацусика Хокусаю удалось органически соединить в своих листах западные идеи и техники с японской традицией.

Превью: Хокусай. Победный ветер. Ясный день (Красная Фудзи). 1823—1831