

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. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 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 Хокусаяма, Утагавой Хиросигэ, Китагавой Утамаро.

УДК 3/76(520)
ББК 85.1(5Япо)

ISBN: 978-5-17-134196-1

© ООО «Издательство АСТ»

Искусство Японии

Галерея мировой живописи

Автор-составитель Владимир Михайлович Баженов

Зав. редакцией Ю.В. Данник
Ответственный редактор А.В. Чудова
Дизайн обложки В.А. Воронина
Дизайн макета А.М. Якуниной
Технический редактор Т.П. Тимошина
Компьютерная верстка А.М. Чернышевой
Корректор Е. И. Савинова

Подписано в печать 06.10.2020. Формат 70×90 1/16
Усл. печ. л. 11,7. Бумага мелованная. Печать офсетная. Гарнитура Arno Pro.
Тираж 2000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008): – 58.11.1 – книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2021 году.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр.1, к. 705, пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: ogiz@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс,
705-бөлме, I жай, 7-кабат.

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей

Содержание

Предисловие
7

От Кофуна до Эдо
21

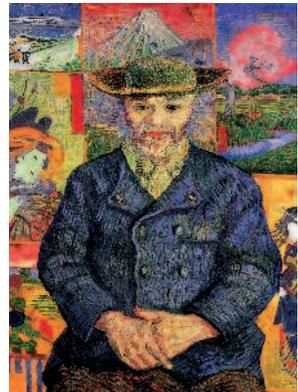
Кацусика Хокусай
107

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 Хokusая, 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-

