

В.А. Парамонова

Крымский инженерно-педагогический
университет (г. Симферополь)

ГРАВЮРА В ИСТОРИИ ЯПОНСКОГО ИСКУССТВА (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX вв.)

Гравюру в Японии 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. Однако вскоре гравюра приобретает значение принципиально новой художественной формы, наиболее полно отражавшей ценностные категории эпохи, а также основную направленность ее эстетических устремлений. Повседневная реальность становится для японских граверов неисчерпаемым источником художественных образов. Бытовой жанр, портрет, а затем пейзаж стали основными темами гравюры. Одним из самых выдающихся японских граверов был Кацусика Хокусай, творческое наследие которого чрезвычайно велико. За свою долгую художественную деятельность он создал около 30 тыс. рисунков и гравюр, проиллюстрировал около пятисот книг.

Хокусай создавал свои работы под множеством псевдонимов. В тринадцать лет он поступил в мастерскую к граверу Накаяму Тэцусону. Затем учился 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 многотомного труда «Манга».

Все 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 Хокусаю, но и в полной мере выявился его блестящий талант рисовальщика. Особенная реалистичность его рисунка, раскрывающего самые характерные свойства природы, выразительность и красота линии не могут оставить равнодушным никого из почитателей его таланта.

Художник всегда осмысливал картину мира через создание значительности, особой ценности каждодневной жизни людей, их труда и забот. Жизнь природы, ее смысл и красота в пейзажах Хокусаю становятся понятными лишь благодаря присутствию в них людей, занятых своими обычными делами. Но если для художников основного тогдашнего направления 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 большинству живописцев стороны. 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 известен не только как гравер, но и как писатель, поэт и живописец. Широта кругозора Хокусаю, выдвинутая им проблема соотношения человека и окружающего мира, его новое осмысление

человеческой деятельности и, наконец, появившаяся в его произведениях тема человека труда занимает центральное место в его творчестве. Больше того – повседневная жизнь людей рассматривается теперь Хокусаям 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.

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.

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 Хокусая. 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 деревянном 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.

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 разворачивает 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.

Список використаної літератури:

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