

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ПЕЙЗАЖ В ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЕ XIX ВЕКА
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы Института искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Соколовой Марии Павловны

Научный руководитель
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ТИПИ

_____ Д.А. Попов

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор _____

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

Графика – это один из самых древних видов изобразительного искусства. Первые графические изображения появились еще на ранних стадиях формирования человеческого общества, когда древний человек выцарапывал рисунки на стенах пещер, на камнях и костяных пластинках. Первоначально понятие графики обозначало письмо и каллиграфию. Но в дальнейшем графика выделилась в отдельный вид изобразительного искусства, а графические работы стали самостоятельными художественными произведениями.

В Японии графика, а точнее печатная графика на дереве или оттиски на бумаге, являлась одним из самых известных видов искусства, и были это в основном гравюры укиё-э (термин, означающий «картины плывущего мира»). Первоначально гравюры укиё-э возникли в конце XVII века. Гравюры эти были недорогими, и, соответственно, доступными для широких слоев населения. Сюжеты и темы этих гравюр были различными, и одним из них был пейзаж, который выделился как отдельный жанр относительно поздно, в XIX веке.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что пейзаж, независимо в каком виде изобразительного искусства он был представлен, всегда интересовал людей, по той причине, что созерцание природы умиротворяет и успокаивает. А природа Японии известна своей цветущей весной сакурой, прозрачайшими реками и озерами, хвойными лесами, высокими горами и вулканами, и величественной горой Фудзи, являющейся символом страны. Выразительнее всех многогранную природу своей страны показали в своих гравюрах такие художники, как Кацусика Хокусай и Утагава Хиросигэ. Некоторые их работы стали знаковыми в мировой художественной культуре. Они сумели создать удивительную «художественную географию» Японии, внося в произведения своё видение мира, свои эмоции.

Цель дипломной работы – проанализировать особенности изображения

пейзажа и творческую манеру художников Кацусики Хокусая и Утагавы Хиросигэ в японской гравюре укиё-э.

Поставленная цель определила следующие задачи:

1. Выявить истоки становление пейзажа как жанра в японской гравюре укиё-э;
2. Рассмотреть технику японской гравюры;
3. Выявить основные темы и образы в монументальных пейзажах Кацусики Хокусая;
4. Рассмотреть основные темы и образы в лирических и «реалистических» пейзажах Утагавы Хиросигэ.

Методологической основой исследования явились работы таких авторов, как Н.А. Виноградова, Б.Г. Воронова, М. Касьянова, В. Баженов и другие.

Структура выпускной квалификационной работы: введение, основная часть, состоящая из 2 глав, заключение, список использованных источников в количестве 40 штук и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Особенности пейзажного жанра в японской гравюре укиё-э» обозначены и изучены:

1. Становление пейзажа как жанра в японской гравюре укиё-э
2. Техника японской гравюры и ее влияние на жанр пейзажа

В первом параграфе установлено, что искусство японской цветной гравюры возникло в середине XVII века после длительных междоусобных войн, когда княжества объединились в единое государство – Японию. Именно в это время гравюра стала самостоятельным видом искусства и вылилась в такое художественное явление, как «укиё-э – «картинки изменчивого мира», ксилографии, которые печатали с деревянных досок, сделанных по оригинальным эскизам художников. Укиё-э – это городское искусство, которое было распространено среди третьего сословия (купцов, ремесленников, ростовщиков) середины XVII века. Оно зарождалось в

жестких условиях расслоения японского средневекового общества. Власти строго регламентировали образ жизни населения, включая и изобразительное искусство. Существовала лишь одна возможность вырваться из узких и жестких рамок общественной жизни, и это было искусство. Такими развлечениями, занимающими первое место в искусстве третьего сословия стали театр Кабуки, состязания борцов сумо и др.

Наиболее выдающимся жанром 20–40-х годов XIX века становится пейзаж (фукэй-га) и особенно пейзажное творчество Кацусика Хокусая и Андо Хиросигэ. Появление пейзажа в гравюре – это итог закономерного развития изобразительного искусства в новое время, когда третье сословие показало себя активным преобразователем и творцом городской культуры, когда возник интерес и к человеку как к личности и к окружающему его миру. Это новое отношение к человеку и интерес к повседневной жизни нашли отражение и в пейзажной живописи. Появление жанра пейзаж в гравюре было вызвано чередой социально-экономических факторов: ослабление ограничений в передвижении по стране, свободным развитием торговых отношений между провинциями. Получает развитие дорожное строительство. У каждого японца теперь есть возможность свободно путешествовать по стране и любоваться природой. Появляются путеводители, которые, по сути, и были первыми сериями пейзажей в гравюре. Большое распространение получают дневники путешествий.

Во втором параграфе говорится о технике создания пейзажной гравюры укиё-э. До XX века в Японии развивалась только обрезаемая гравюра на дереве, сначала черно-белая, а потом раскрашенная от руки и, наконец, цветная. Создание гравюры укиё-э являлось продуктом совместных усилий художника, резчика по дереву, печатника и издателя.

Издатель изучал спрос и определял тираж. Именно издатель задавал тему гравюры и влиял на характер издания. На гравюре печатались имена художника и издателя, а имена резчика и печатника чаще всего оставались неизвестными публике. Традиционная японская гравюра изготавливалась из

рисунков, вырезанных на досках или блоках из вишневого дерева. Вначале в работе над изготовлением японской гравюры применялись черные чернила, а позднее стали применяться цветные красители.

Вторая глава «Японский пейзаж XIX века в работах Кацусики Хокусая и Утагавы Хиросигэ» содержит:

1. Монументальный пейзаж Кацусики Хокусая
2. Лирический и «реалистический» пейзаж Утагавы Хиросигэ

В первом параграфе рассматривается творчество художника Кацусики Хокусая. Он является ярчайшим представителем и одним из основателей пейзажного жанра в гравюре укиё-э. Рисунки «Манги» были первым опытом в истории гравюры укиё-э обращения именно к пейзажному жанру. Его творчество представлено такими знаменитыми сериями гравюр как «Тридцать шесть видов Фудзи», «Путешествие по водопадам различных провинций», «Виды замечательных мостов различных провинций», «Сто видов Фудзи». Свою тему и свой собственный почерк он нашел далеко не сразу. Позднее Хокусай выработал свой собственный почерк: его линии были отрывистыми, угловатыми и темпераментными. Таким образом, Хокусай стремился запечатлеть постоянно меняющуюся картину мира. Знаменитая серия гравюр «Тридцать шесть видов Фудзи» стала одним из главных произведений Хокусая. В серии гравюр «Тридцать шесть видов Фудзи» он связал облик горы Фудзи с образом страны.

Во втором параграфе говорится о том, что творчество Утагавы Хиросигэ явилось завершающим этапом развития японской гравюры укиё-э. В большинстве пейзажных серий он показывал красивую природу столицы страны – Эдо, и ее окрестностей, например в таких сериях гравюр как «Десять видов Восточной столицы» и «Виды Восточной столицы» и т.д. Он также выпустил серию гравюр «Двадцать восемь видов луны», которые были посвящены одному из самых любимых и воспетых японскими поэтами мотивов – мотиву луны. Основными гравюрными сериями, появившимися к концу 1830-х годов, можно назвать следующие: «Знаменитые виды

Восточной столицы», «Виды Эдо во все времена года», «Восемь видов окрестностей Эдо», и «Шестьдесят девять этапов дороги Кисокайдо». Также он создал серию гравюр «Тридцать шесть видов горы Фудзи», но в отличие от Хокусая, Хиросигэ сделал акцент на камерной прелести японской природы и гораздо меньше внимания, уделив изображению людей. Последние годы своей жизни Хиросигэ он посвятил работе над серией гравюр «Сто знаменитых видов Эдо», в которой он запечатлел виды столицы и ее окрестностей. Природа в пейзажах Хиросигэ созвучна национальному характеру японцев.

Заключение

В первой половине XIX века в Японии популярным становится жанр фукэй-га (пейзаж). Хотя пейзаж и существовал давно, мастера укиё-э сначала обратились к другим жанрам. Появление пейзажа в гравюре связано с развитием изобразительного искусства, когда возник интерес к человеку и природе, и это нашло отражение в пейзажной живописи. Также появлению пейзажа в гравюре укиё-э способствовало то, что ослабили ограничения на передвижение по стране, возобновились торговые отношения между провинциями, и было начато строительство дорог. Благодаря этому японцы могли путешествовать и любоваться красивыми уголками своей страны. На развитие пейзажа оказало влияние появление путеводителей, где заметное место отводилось изображению природы.

Новая концепция пейзажа сформировалась благодаря воздействию на неё европейских произведений: опосредованно через китайскую «сучжоускую гравюру» и через голландские офорты, которые в ограниченном количестве, но все же были завезены в Японию в XVIII и XIX веках.

Этапы создания гравюры были обусловлены совместной деятельностью художника, резчика, печатника и издателя. Издатель же задавал тему гравюры. Обычно на гравюре стояло только имя художника и издателя, а имена резчика и печатника оставались неизвестными для

публики.

Кацусика Хокусай – яркий представитель и основоположник жанра фукей-га (пейзаж). В своих работах он показывал всем известные в Японии места, природа родной страны главный герой его пейзажных серий. Два мотива, которые хорошо представлены в его работах – это горы и волны, обладавшие многозначительностью. Вода – это воплощение вечных изменений в природе, а горы – это символ покоя и мироздания. В своих работах он показывал стихию и мощь природы.

В своих гравюрах Хокусай большое внимание уделял человеку, так как, по его мнению, человек – это неотъемлемая часть природы. Люди в его пейзажах принимали активное участие в жизни мира, человек в его пейзажах находится в состоянии гармонии с природой. Хокусай противопоставлял обыденные дела людей красоте природы. Присутствие в пейзажах людей и животных, их позы и действия выражали настроение природы и усиливали эмоциональность пейзажа.

Тема горы Фудзи также очень важна в его творчестве, так как это символ Японии. Он связывал облик горы Фудзи с образом страны. Изображение горы Фудзи в его пейзажах наделено эпической значимостью.

Главное художественное средство выразительности Хокусая – это линия.

Утагава Хиросигэ был назван соотечественниками «самым японским пейзажистом». Его отличает особая детальная выразительность и поэтичность в изображении предметов и их очертаний. Главным героем его пейзажей становились красивые виды города Эдо – столицы страны. В своих работах Хиросигэ соединил и европейскую перспективу, и восточную, передал в своих работах и изменчивость природы, и ее неподвижность. Его привлекали переходные состояния природы и движения стихий, работы Хиросигэ отличает особая живописность, связывающая жизнь людей с настроением природы.

Творчество Хокусая и Хиросигэ – последнее крупное явление в

истории японской гравюры, предвещающее появление новых форм в изобразительном искусстве Японии.