

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВ-
СКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА СЭССЮ ТОЁ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЯПОНСКОЙ МОНОХРОМНОЙ ЖИВОПИСИ**
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКА-
ЛАВРА

студентки 5 курса 521 группы факультета искусств
по направлению подготовки
50.03.03 «История искусств»

АЛЕКСЕЕВОЙ АНАСТАСИИ РАМИЛЬЕВНЫ

Научный руководитель
д.иск., профессор

_____ Д.А. Попов

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2025 г.

Введение. На протяжении многих веков своего исторического существования и развития японский народ создал многоликий и самобытный мир художественных образов и форм. В течение полутора тысяч лет культура Японии развивалась под сильным влиянием континентальных культур, в первую очередь Китая и Кореи. Но процесс иноземных заимствований не превратился у японцев в слепое подражание образцам, а лег в основу новой своеобразной и неповторимой культурной традиции.

Монохромная живопись – одно из уникальных явлений искусства Востока, возникнув в эпоху династии Тан в Китае (618-907), живопись тушью по-настоящему расцвела и обрела популярность позже, в эпоху династии Сун (96-1279), став традиционным видом живописи стран Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея, Вьетнам).

Японская монохромная живопись образует особое, уникальное направление, изначально завезенное в страну восходящего солнца буддистскими монахами. Находясь под сильным влиянием философии дзен-буддизма была создана почва для развития традиций живописи тушью в Японии. Монохромный стиль живописи выделялся на фоне других стилей искусства и достиг своего расцвета в период Муромати (1338-1573), став неотъемлемой частью светского японского искусства.

Японская техника размывания чернил, известна как суми-э. Японский термин «суми» означает «тушь», «э» – «картина» и обозначает изобразительную технику, особый метод рисования, использующий черные чернила в воде различной концентрации, что позволяет создавать множество нюансов и оттенков серого цвета, с помощью которого на картине рождается иллюзия многокрасочности и многофактурности мира.

Помимо художественной техники в суми-э очень важен глубокий философский смысл.

Художественная техника требует от мастера сосредоточенности, чистоты сознания, умения видеть гармонию.

Наиболее распространенным сюжетом суми-э является пейзаж. Согласно японскому мировоззрению, природа совершеннее человека, поэтому он должен у нее учиться, всячески ее беречь, а не уничтожать или подчинять. Поэтому на многих пейзажах в технике суми-э на первом плане изображение величественных гор, водоёмов, деревьев. Можно увидеть и фигуры людей, но они всегда незначительны, малы по отношению к самому пейзажу, лишь органично вписаны в окружающее их пространство и даже не всегда заметны – все это символы японской философии и эстетики, где присутствие человека рассматривается в контексте слияния с первозданной гармонией природы.

Уникальности сюжета, мягкое прикосновение кисти и обильное использование воды – все это составляет отличительные черты индивидуального стиля японской живописи суми-э.

Самый знаменитый японский художник-пейзажист XV столетия, Тоё Ода (псевдоним Сэссю) – дзенский художник-монах, один из величайших мастеров монохромной живописи тушью. Творчество Сэссю Тоё представляет собой феномен огромной духовной значимости: его работы отличаются тонкой нюансировкой и мастерским использованием градаций черного цвета, что позволяет передавать свет и тень, создавать объем и атмосферу. В творчестве Сэссю прослеживаются глубокие философские идеи, связанные с буддизмом и даосизмом. Художник стремился не только к изображению внешнего мира, но и к передаче его внутренней сущности. Этот подход отражает стремление к гармонии между человеком и природой, что является центральной темой японского искусства. Созданный им «Ландшафт Хабоку» («Хабоку сансуйдзу») являет собой пример стиля «разбрызгивания туши» – стиля абсолютно свободной, экспрессивной живописи тушью.

Мастер умело сочетал элементы каллиграфии с живописью, что позво-

ляло создавать выразительные пейзажи, полные движения и жизни.

Творчество Сэсю не только обогатило художественное наследие Японии, но и оказало значительное влияние на многих художников, став основой для дальнейшего развития японской монохромной живописи.

Влияние Сэсю ощущается даже в современном искусстве, что подчеркивает его значимость в истории живописи и свидетельствует об актуальности темы исследования «Значение творчества Сэсю Тоё для развития японской монохромной живописи».

Цель исследования – изучить влияние творческого наследия Сэсю Тоё на развитие японской монохромной живописи.

Задачи исследования:

- Рассмотреть возникновение монохромной живописи как отдельного направления в дальневосточном искусстве;
- Выявить особенности японской традиции монохромной живописи;
- Исследовать жизненный и творческий путь Сэсю Тоё и его вклад в развитие традиционной живописи Японии.

Методы исследования: анализ литературы по теме выпускной квалификационной работы в различных научных областях: история изобразительного искусства, культурология, история.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении формулируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указывается используемые методы исследования.

Первая глава содержит два параграфа, в которых рассматривается возникновение монохромной живописи как отдельного направления в дальневосточном искусстве и анализируются особенности японской традиции монохромной живописи.

Вторая глава также состоит из двух параграфов и посвящена становлению Сэсю Тоё как выдающегося мастера японской монохромной живописи, анализу его пейзажной живописи и творчества в жанре дзэнки-дзу.

В заключении представлены выводы о проделанной работе. Приложения иллюстрируют, дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы. В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1. «Возникновение монохромной живописи как отдельного направления в дальневосточном искусстве» и 1.2. «Особенности японской традиции монохромной живописи»), проводится исследование специфики японской монохромной живописи суми-э.

Монохромная живопись тушью является одним из заметных направлений искусства, происходящий из Восточной Азии, в частности из Китая и Японии и представляет собой художественные работы, выполненные с использованием только одного цвета или оттенка. Направление связано с традициями каллиграфии и китайской тушевой живописи, отражает глубокие философские и культурные основы стран Дальнего Востока.

Китайская живопись тушью стала особенно популярной во времена династии Тан (618-907 гг. н. э.), когда знаменитый поэт и художник Ван Вэй перешёл от многоцветной техники живописи к однотонной. Именно с его именем связывают возникновение монохромной пейзажной живописи.

В китайской живописи черно-белая эстетика основана на даосской и конфуцианской философии, где особое внимание уделяется простоте и созерцательности, а отсутствие цвета символизирует состояние единения с природой. Человеческие фигуры и рукотворные объекты никогда не отвлекают взгляд от центральных элементов картины – горы, водопада, дерева, бамбука или орхидеи. Фактически их расположение создает атмосферу символического соответствия и по аналогии отсылает к равновесию, установленному «Дао» между небом и землей, человеком и природой, тяжестью и легкостью, полнотой и пустотой.

Каждый изображённый предмет нёс в себе определённый смысл. Символизм в сюжетах представлял философские концепции при помощи природных элементов (сосна – долголетие, бамбук – стойкость, аист – одиночество).

Основными инструментами для рисования тушью являются кисть, бумага и тушь. Вместе с тушечницей (инструмент, используемый в дальневосточной каллиграфии и живописи для смешивания туши (чернил) с водой; эквивалент палитры) эти инструменты составляют «четыре сокровища» художника.

Китайская культура оказала большое влияние на декоративно-прикладное искусство других стран Восточной Азии, таких как Корея и Япония.

С течением времени эта техника только набирала популярность, распространившись в Японию через странствующих буддийских монахов. Китайская живопись тушью в стиле дзэн пришла в Японию в XIII и XIV столетиях. С тех пор живопись тушью и смывкой постоянно практиковаться в обеих странах.

Японская живопись тушью, или суми-э, – это воплощение японской эстетики. Суми-э – это форма японского искусства, монохромная живопись с использованием чернил суми. Первое слово («суми») означает тушь, а второе («э») – картина. Поэтому его можно перевести на русский язык как «живопись тушью».

Пик популярности живописи тушью среди японских художников и каллиграфов пришелся на эпоху Муромати (1338-1573). Используя простую черную тушь и тщательно продуманное белое пространство, суми-э передает вечную красоту и многогранность мира природы.

Ключевые принципы Суми-э: естественная простота – непринужденное действие – спонтанность – спокойствие. Все лишние формы и детали убираются. Реальность выражается путем сведения ее к чистой, обнаженной форме.

Природа и пейзажи – распространенные темы в японской живописи.

Деревья, цветы, реки и горы запечатлены в простых, но выразительных мазках, передающих суть и красоту природы в ее истинном совершенном виде.

Отличительной чертой суми-э является стремление уловить дух в движении. Предназначение суми-э – сохранить вещь живой, что, казалось бы, невозможно. Это главная особенность суми-э. Нет остановки, нет конца, движение не прерывается, все в пути, искусство – продолжение жизни.

От грациозных птиц до плавающих рыб – эти объекты создаются с акцентом на энергию и движение, запечатлевая мимолетные моменты в природе.

Специфика японской традиции монохромной живописи (суми-э) заключается в уважительном и трепетном отношении к природе, стремлении увидеть красоту в окружающем мире, в поиске баланса и гармонии между изображёнными объектами и пространством вокруг них. Огромную роль играет взаимоотношение мастера с используемыми в творчестве материалами: они не служат средством для достижения творческого замысла, а являются его равноправными со-творцами.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1. «Становление Сэссю Тоё как выдающегося мастера японской монохромной живописи» и 2.2. «Пейзажная живопись и жанр дзэнки-дзу в творчестве Сэссю Тоё») рассматривается вклад художника в развитие традиционной живописи Японии.

Японский художник и дзенский монах Тоё Сэссю (1420-1506), также известный просто как Сэссю, является великим мастером японского изобразительного искусства, основоположником истинно японского стиля живописи тушью. Произведения Сэссю оказали огромное влияние как на современников, так и на все последующее искусство.

С раннего возраста Сэссю обучался в храме, как монах Дзэн, а в 1431 году стал послушником храма Сёкоку-дзи, где познакомился с Сюбуном и на долгие годы стал его учеником и последователем. В дополнение к изучению

живописи Сэсю также изучал буддизм у известного мастера дзэн Сунрина Сюто, что заложило в нем ту религиозную основу, на которую он опирался на протяжении всей своей жизни.

В 1467 году Сэсю Тоё с торговой миссией отправился в Поднебесную в качестве эксперта по искусству. Как почетный гость из Японии, Сэсю был встречен с большим уважением и почтением и был удостоен чести занять должность сюсо («первое место»), то есть места рядом с настоятелем в знаменитом монастыре Чань на горе Тяньтун. В течение трех лет Сэсю путешествовал по Китаю, знакомился с жизнью, историей, литературой, искусством Великого Китая. Этот опыт сильно повлиял на его последующие работы, поскольку они содержали отчетливое китайское влияние на развитие его индивидуального неповторимого стиля, который до этого во многом был уподоблен стилю Сюбуна. Находясь под впечатлением горных видов Китая Сэсю выработал собственный стиль, в котором сочетались техники ломаных линий и точечного письма. Такая новаторская для Японии живопись в дальнейшем вдохновила многих художников.

В 1469 году он вернулся в Японию, где его известность значительно возросла. У себя на родине художник построил дом-мастерскую, которую назвал «Павильон живописи, созданный небесами».

Информация о последних годах жизни Сэсю противоречива, но большая часть историков-искусствоведов придерживается мнения, что умер Сэсю в 1506 году в возрасте 87 лет.

Говоря о живописных техниках, которые Сэсю Тоё использовал при создании своих шедевров стоит отметить несколько основных, которые он освоил во время пребывания в Китае:

Хабоку. Данная техника заключается в использовании эффектов тональных размывов туши. Для Хабоку характерно наличие разнородных мазков и штрихов разной интенсивности, благодаря которым создаются динамичные и выразительные образы. Все предметные формы лишены чётких

контуров, отсутствует светотеневая моделировка и композиционная разработка пространственных планов. Хабоку нацелена на передачу эмоций и настроения автора через свободные, спонтанные движения кисти.

Хацубоку. Слово переводится буквально, как «энергичная, расплёсканная тушь». Этот перевод в полной мере отражает суть техники. Разбрызгивание туши позволяет создать на бумаге с одной стороны выразительный и динамичный эффект, а с другой – мягкий, рассеянный. Сэсю был первым японским художником, кто применил эту технику в своих работах.

В работах Сэсю присутствуют характерные стилевые особенности, которые позволяют разглядеть характер и индивидуальные черты самого художника. Картины тушью наглядно демонстрируют его внимание к использованию пространства и пропорций внутри картин, а также его особое внимание к цельности изображения и построению формы. Работы мастера включают образы, которые довольно часто встречаются в традиционной японской пейзажной живописи: горы, вода, деревья и небо. Однако очевидно, что авторский стиль, в котором они написаны, является отличительной чертой художника. Сэсю стремится создать не просто картину, перед которой зритель предстает пассивным наблюдателем, а сцену, в которую можно погрузиться и рассмотреть её со всех сторон. Подобный эффект достигается за счет построения композиции изображения, создании ощущения трехмерности, использования многослойной детализации.

Значимое место в творчестве Сэсю занимал пейзаж. В 1467-1469 годах Сэсю побывал в Китае, где после изучения живописи дикой природы местных мастеров, вероятно, была исполнена самая ранняя из известных работ Сэсю – «Пейзаж четырёх времён года. Картины «четырёх сезонов» изображают японские пейзажи, флору, фауну и людей, занятых типичными видами деятельности, в различные времена года, обычно чередующиеся от весны к зиме.

Характерные особенности творческого почерка Сэсю раскрываются несколько позже. Эти качества особенно ощутимы в выполненных мастером в 1480-е годы монументальных пейзажах «Зима» и «Осень». Линии туши, изображающие каждый мотив, также полны характера: короткие, мощные штрихи для скал и мягкие – для снежных гор, каждый мазок кисти обладает своим неповторимым характером, который заслуживает отдельного внимания и детального рассмотрения. На протяжении всей композиции Сэсю использует технику сюмпо, варьируя твердость и толщину контуров для изображения трехмерности и текстур.

В 1486 году Сэсю написал свой «Пейзаж четырёх сезонов», более известный как «Длинный свиток пейзажей», где выражено мировоззрение художника, видение мира и отношение к нему. Начинаясь с весенних пейзажей, картина изображает затем пейзажи летние, осенние и зимние. Передавая весь цикл природы в постоянной повторяемости, художник создает представление о жизни как потоке бытия, о природе как божественной вселенной, ритм которой воссоздается им в ритме картины.

Пейзаж в стиле «хабоку» (ломанная тушь) также полностью выразил неповторимый индивидуальный почерк мастера. Эта сторона живописи Сэсю выглядят более свободно и легко, он создает прекрасные формы и образы, которые можно рассматривать целиком, а вглядываться в их неочевидную красоту. Зритель может увидеть мелкие детали и нюансы, которые делают работы Сэсю уникальными и неповторимыми.

«Вид на Ама-но-Хасидатэ» – поистине впечатляющее произведение, которое многие расценивают как одну из самых впечатляющих и известных работ Сэсю. Пейзаж, скорее, примыкающий к национальной художественной традиции «живописи прославленных мест» (мэйсё-э), показывает изменения, произошедшие в творчестве мастера. После путешествия по Китаю и работы над китайскими пейзажами Сэсю изображает свою родину – Японию. В частности, на этой картине изображены храм Чондзи и храмы Сей-

дзёдзи. В этом союзе религии и природы две области интереса мастера представлены с помощью тонких, мельчайших мазков кисти, которые демонстрируют поразительное внимание к деталям. На этой картине показана огромная глубина, и кажется, что она продолжается бесконечно.

Хотя Сэсю наиболее известен своими пейзажами, он также создавал работы на религиозные и мифологические темы.

Среди них – большой свиток «Хуэйкэ, отрубающий себе руку», написанный в 1496 году, на котором изображено, как Хуэйкэ (ученик основателя дзен-буддизма Бодхидхармы) отрубает себе руку, чтобы доказать свою приверженность и продемонстрировать силу воли основателю дзэн, Бодхидхарме, или Даруме, как его называют в Японии. Как живая, энергичная и смелая кисть, так и выбор сюжета типичны для дзэн-буддийской философии.

Еще одной достаточно известной картиной, иллюстрирующей образы двух популярных персонажей средневековой дзенской монохромной живописи тушью, является произведение «Кандзан и Дзиттоку» – полулегендарные эксцентричные чаньские монахи, жившие в Китае в период династии Тан.

В этих сумасбродных фигурах Сэсю изображают параллель между бессмысленным лепетом счастливого сумасшедшего и бесцельной жизнью дзэнского мудреца, а также отмечая, что гений и безумие тесно связаны. Ханьшань и Шидэ призваны помочь зрителям осознать фундаментальный смысл их собственного существования.

Таким образом, главная заслуга Сэсю – перенесение на японскую почву сложившейся в Китае системы живописи, полной философского смысла и высокой духовности.

Заключение. Японская монохромная живопись образует особое, уникальное направление, изначально завезенное в страну восходящего солнца буддистскими монахами и достигшее своего расцвета в период Муромати, став неотъемлемой частью светского японского искусства. В основе техники суми-э лежит использование черного цвета и его всевозможных градаций –

от чисто черного до самых светлых серых оттенков, путем растворения туши в воде. В отличие от цветной живописи, суми-э акцентирует внимание на тональных переходах и нюансах, что позволяет сосредоточиться на форме и структуре изображаемых объектов. Это уникальное направление гармонично сочетает в себе элементы китайской живописи, философию дзен-буддизма и национальные эстетико-философские концепции.

Специфика японской традиции монохромной живописи (суми-э) заключается в уважительном и трепетном отношении к природе, стремлении увидеть красоту в окружающем мире, в поиске баланса и гармонии между изображёнными объектами и пространством вокруг них.

Самый знаменитый японский художник-пейзажист XV столетия, Тоё Ода (псевдоним Сэссю) – дзенский художник-монах, один из величайших мастеров монохромной живописи тушью. Работы Сэссю одновременно наполненные, простотой и мощью, отражают глубокое понимание природы, приверженность принципам дзен, а также свидетельствуют об исключительном мастерстве владения кистью.

Пейзажная живопись Сэссю Тоё, представляет собой уникальное сочетание мастерства, глубоких философских идей и любви к окружающей природе. Сэссю мастерски использовал различные оттенки черной туши для передачи глубины и объёма в своих пейзажах, что позволило художнику создавать богатые, многослойные изображения природной красоты и гармонии.

Хотя Сэссю наиболее известен своими пейзажами, он также писал в жанре дзэнки-дзу, то есть картины пути Дзэн, создавал работы на религиозные и мифологические темы. Жанр дзэнки-дзу в творчестве Сэссю Тоё тесно связан с его глубоким пониманием буддийской философии, а источником сюжетов для таких картин служили биографии легендарных монахов, сцены из притч и сборники коанов.

В заключение стоит отметить, что наследие Сэссю заключается в том, что он не только развил традицию монохромной живописи тушью, но и

способствовал формированию уникального японского стиля, который стал неотъемлемой частью национального искусства. Его творчество оказало влияние на развитие японской живописи и вдохновило многих художников.