Глава 2.

Разнообразие художественных школ эпохи Эдо

Эпоха Эдо в Японии замечательна огромным разнообразием художественных школ и течений. Предшествующие эпохи Нара, Хэйан, Камакура и другие не имели такого пестрого мира живописи, такого количества стилей, ведь страну раздирали междоусобицы. В эпоху же Эдо единоличное правление одного клана и политика, гарантировавшая стабильность, принесли в страну Восходящего Солнца мир, длившийся два с половиной века. Сложились и устоялись сословия: крестьяне, ремесленники, торговцы, военные. Для жителей городов этот период оказался наиболее благоприятным. Тогда процветал малый бизнес, как сказали бы сейчас, а потому на живопись появился спрос.

Мы рассмотрим известнейшие гравюры и картины эпохи Эдо, а также биографию их создателей, таких как Кано Танью (здесь и далее в японских именах фамилия *Кано* стоит перед именем *Танъю*), Тории Киёнобу, Кацусика Хокусай и других.

Школа живописи Кано:

Кано Санраку

Киото-Кано. 1559-1635гг. Будущий художник родился в семье самурая и был отдан на службу Тоётоми Хидэёси. Хидэёси, обнаружив у мальчика талант к рисованию, отдал его на обучение знаменитому Кано Эйтоку.

Переняв у учителя все, что смог, Санраку получил в дар родовую фамилию, став членом клана Кано. Он нарисовал для своего сюзерена множество картин, которые были размещены в замке Момояма. После смерти господина Санраку, отказавшись служить роду Токугава, поселился в Киото и стал творить для буддистских монастырей.

Стиль Кано Санраку отличается величественностью, яркостью, великолепием. Часто он писал на золотом фоне яркими цветами. Его кисти принадлежат знаменитые парные ширмы "Дракон и тигры" (рис.3) и другие работы.

Кано Танъю

Эдо-Кано. 1602-1674гг. При рождении его именем было Кано Моринобу, но после написания одной из самых известных своих работ - свитка с изображением сцен из жизни сёгуна Токугава Иэясу, - художник сменил имя. Его внучатая племянница Киёхара Юкинобу стала известной художницей XVII века, одной из первых женщин-живописцев в Японии. Ее кисти принадлежат знаменитые свитки "Перепел и просо" (рис.4), "Свиристели, цветы вишни и бамбук у ручья" (рис.5).

Танъю ориентировался на строгий стиль, основываясь на гравюрах эпохи Муромати (рис.6), развивал монохромную (черно-белую) живопись тушью. Его работы в жанре ямато-э походили одновременно на традиционную китайскую живопись и работы учеников школы Тоса.

Также Танъю интересовался китайской живописью, коллекционировал ее, делал зарисовки и вел учет произведений китайского искусства, которые приносили ему на экспертизу.

Танъю был главой эдосской школы Кано на протяжении многих лет, пока его не сменил его племянник Кано Цунэнобу.

Школа живописи Хисикава:

Хисикава Моронобу

Эдо-Хисикава. 1618-1694гг. Моронобу родился в провинции Ава, в семье вышивальщика, и поначалу сам занимался этим делом. Пожар, случившийся в его родном городке Хода в 1657, уничтожил мастерскую отца, и будущий художник, которому тогда было 39 лет, перебрался в Эдо. Там он самостоятельно изучал традиционную живопись школ Кано и Тоса, но все же выбрал для себя гравюру на дереве. Считается, что живописец, увидев работы неизвестного автора, которого искусствоведы называют Мастер Камбун, решил заняться ксилографией. И Моронобу заменил для жителей Эдо своими недорогими гравюрами дорогостоящую живопись, а позже и основал школу живописи Хисикава.

Художник писал в бытовом жанре. Его влекла улица, жизнь столицы Японии. Он изображал женщин и мужчин, играющих детей, красоток из "веселых кварталов" Ёсивара, народные праздники, гуляния и многое другое. Он старался наиболее реалистично показать детали причесок, нарядов, черты лица. В традициях японской живописи рисунок был лишенным светотени и глубины, плоским, а первые гравюры были черно-белыми, так что в работах Моронобу очень важную роль играла четкая, выразительная линия.

До нашего времени дошло около 150 гравюр работы Моронобу, выполненных в монохмоной технике сумидзури-э. Наследие, оставленное после себя художником, очень разнообразно: исторические и литературные герои, женские образы и даже альбомы рисунков для раскраски кимоно. Одной из лучших его работ считается "Ёсивара-но карада" (рис.7) - серия из 12 листов, повествующая о развлечениях квартала Ёсивара.

Окумура Масанобу

Эдо-Хисикава. 1686-1764гг. Иногда Масанобу называют учеником Хисиква Моронобу и Тории Киёнобу, но скорее всего он был самоучкой. Первый его альбом, выпущенный в 1701 году, полностью воспроизводил работу Киёнобу, увидевшую свет годом ранее. Темой следующих альбомов, которых за следующие 50 лет появилось очень много, стали героические легенды и предания, жизнь театра и "веселых кварталов" Ёсивара, а также новые для того времени пейзажи в стиле уки-э (рис.8). Стиль уки-э - это подражание европейским художникам, "перспективные картины". Художник ввел можество нововведений, среди которых: применение бэни-э (двух-трехцветной печати), лаковой техники уруси-э, использование нового формата хабахиро-хасира (это узкий вертикальный холст), золотой и металлической пудры, тиснения. Этому также поспособствовало и открытие мастером собственного издательства в 1754 году, что дало ему материальную независимость и свободу творчества.

Любимой темой Масанобу было изображение молодых красивых актеров в амплуа оннагата (исполнители женских ролей). Нежные и тонкие линии, артистизм поз и жестов, выразительные костюмы прекрасно передавали юное очарование героев живописца.

Школа живописи Тории:

Тории Киёнобу

1664-1729гг. Киёнобу учился у своего отца Тории Киёмото, а под влиянием работ Хисикава Моронобу, который стоял у истоков жанра укиё-э, художник создал свой собственный стиль, и также стал родоначальником жанра якуся-э (это портреты актеров на плакатах, афишах и в станковой гравюре). Часто Киёнобу изображал актеров в кульминационные моменты роли, в "миэ" - специально принимаемых ими позах. На гравюрах представали герой, одетый в благородные оранжевые оттенки, и злодей в синем гриме (рис.9). Противостояние сил добра и зла вносило в работы невиданную доселе динамику, передавало всю полноту кипевших на сцене страстей. Передаче напряжения также способствовала особый стиль, разработанный самим живописцем - мимидзугаки ("червеобразные") (см. рис.9). Чередование толстых и тонких штрихов, извилистые линии, гротескное изображение мускулов ног и рук (хётан-аси) - характерные черты этого стиля.

Киёнобу основал новую династию театральных художников Тории, работал и в жанре бидзин-га, создавая нежные образы красавиц. Он был одним из ведущих мастеров раннего периода укиё-э.

Тории Киёхиро

Работал в 1737-1776гг. О жизни Киёхиро известно немного. Считается, что он поступил на обучение к Тории Киёмицу в 1763 году. Однако на его творчество больше повлияли работы Киёмасу I и Исикава Тоёнобу. Хотя Киёхиро был приверженцем школы Тории, большую известность ему принесли изображения красавиц, а не портреты актеров. Художник специализировался на гравюрах жанров бидзин-га (изображение классической женской красоты) и якуся-э (актеры театра кабуки в своих самых известных ролях). Киёхиро работал в техниках двух-трехцветной печати и никухицуга (живопись кистью по бумаге и шелку). В 1750-60 годах он выпустил чудеснейшие бэнидзури-э (полихромные гравюры), используя нежные оттенки зеленого и розового. Также он прослыл известным книжным иллюстратором.

Школа живописи Миягава:

Миягава Тёсюн

1682-1752гг. Тёсюн - псевдоним, настоящим же именем художника было Кихэйдзи. Родился будущий живописец в провинции Овари (сейчас это префектура Айти). Юношей он перебрался в столицу, где стал изучать живопись в школах Кано и Ямато-Тоса, а после попал под влияние работ Хисикава Моронобу и увлекся искусством укиё-э. Но прославили его вовсе не гравюры - Тёсюн никогда не работал в технике ксилографии, - а изображение на свитках жанровых сценок из повседневности и красавиц.

Жанр бидзин-га в начале XVIII века был очень популярен благодаря художникам школы Кайгэцудо. Но в отличие от пышнотелых роскошных куртизанок Кайгэцудо красавицы Миягава были менее идеализированными, живыми, с чувствами и эмоциями. Женские фигуры у живописца чаще всего находятся в пустом пространстве, лишь изредка украшенном декоративным обрамлением (рис.10). Этот прием был сильно распространен в работах жанра бидзин-га, и художник шел по традиционному пути.

А вот изображая сцены речных прогулок, вечеринок горожан под цветущей сакурой, празднеств, интерьеров художественных мастерских и чайных домов, мастер представал совсем другим - элегантные и четкие, выразительные линии рисунка, реалистичное изображение и индивидуальность черт лица, внимание даже к самым мелким деталям и раскованное, не ограниченное условностями композиционное решение. Все это раскрывает перед нами глубоко индивидуальный стиль живописца.

Но жизнь обошлась с художником очень жестоко - из-за интриг недоброжелателей его школа подверглась гонениям, подавляющее большинство учеников были арестованы и высланы из столицы, а мастер вскоре скончался, не вынеся позора.

Миягава Сюнсуй

Годы творчества - I половина XVIII в. О жизни этого мастера ничего неизвестно. Бытует мнение, что он был сыном Миягава Тёсюн, основателя школы Миягава. В результате интриг школа, как я уже сказала выше, подверглась гонениям, почти все ученики были арестованы и высланы из Эдо, а основатель школы и учитель художника умер вскоре после этого. Сюнсуй, чтобы избежать репрессий, сменил фамилию вначале на Кацу-Миягава, а после и на Кацукава. Одним из его учеников был основатель школы Кацукава - Кацукава Сюнсё.

Работ мастера сохранилось немного - лишь небольшое количество картин в свитках, выполненных в технике никухицу (живопись кистью на шелке и бумаге), и гравюр, которые, вероятно, относятся к позднему периоду его жизни. Вслед за учителем Сюнсуй выбрал жанр биздин-га, и излюбленное его темой стало изображение красавиц из веселых кварталов "Ёсивара" в повседневной обстановке за разговорами, танцами и занятиями музыкой. Девушки у мастера такие же утонченные и элегантные, как и у его учителя.

Художник работал также в жанре уки-э (осталось всего несколько работ), и в конце жизни в жанре якуся-э. Возможно, последним он увлекся под влиянием ученика Кацукава Сюнсё, который активно разрабатывал этот жанр в своих произведениях.

Школа живописи Кацукава:

Кацукава Сюнсё

1726-1792гг. Кацукава Сюнсё - псевдоним, и настоящим его именем было Ёсукэ Фудзивара. Он родился в районе Камигата в семье самурая, но избрал другой путь, переехал в Эдо и стал учиться живописи у Миягава Сюнсуй и Сюкоку Ко, а после увлекся ксилографией. Всю жизнь мастер посвятил миру театра. Вместе со своим другом Иппицусай Бунтё они создали новый стиль изображения актеров - нигао (портретный набросок на основе принципа сходства), который бросал вызов школе Тории, господствовавшей в этом жанре. Избранные работы двух художников, сделанные в форме утива-эбан (в виде полукруглого веера) вошли в вышедший в 1770 году трехтомный сборник "Иллюстрированная энциклопедия для любителей сцены".

Сюнсё часто писал актеров в ролях из героического амплуа арагото. В своих произведениях он изображал благородных героев, когда они принимали и удерживали определенную позу, чтобы публика могла сполна насладиться сценой. Грим, лицо актера всегда четко прорисованы, каждый образ наполнен энергией, и все это притягивает взгляд зрителя. Художник очень любил мир театра, и потому пришел за кулисы. У него есть и гравюры, где изображены актеры в повседневной жизни: во время подготовки к роли, в гримерной или отдыхающих после спектакля.

В конце жизни мастер стал писать в жанре бидзин-га, а также создавать гравюры с изображением борцов сумо.

Кацусика Хокусай

1760-1849гг. Хокусай родился в районе Кацусика в предместье Эдо, и от названия родной местности произошел его самый известный псевдоним - Кацусика Хокусай. В общей сложности у него насчитывается около 50 псевдонимов. Это, как и его подпись на многих произведениях - "художник, одержимый рисунком", говорит о напряженной творческой деятельности и поиске своего стиля. Искусство было смыслом и целью его существования.

В 14 лет Хокусай начал обучаться искусству изготовления гравюры, но через пять лет ушел в ученики к Кацукава Сюнсё. Скоро картины молодого живописца стали популярными. Но узкие рамки жанра якуся-э, в которм работал учитель, не устраивали юношу, и он, бросив школу, стал независимым художником. Его творческое наследие огромно - около 30 тысяч гравюр и живописных произведений, около 500 иллюстрированных книг. К своему творчеству он относился критически, постоянно стремился к совершенствованию, говоря, что родился в 50 лет (то есть только к этому времени обрел творческую зрелость). Хотя и в старости не был удовлетворен достигнутым.

Работал Хокусай почти во всех жанрах гравюры. В жанре суримоно (поздравительные открытки к праздникам) благодаря неистощимому запасу юмора, изобретательности и фантазии он стал непревзойденным мастером. Книжная графика заняла в его творчестве отдельную нишу. Он начал с кёка - книг сатирического содержания, потом выполнил множество иллюстраций к книгам для чтения (ёмихон). «С создания серий гравюр "Пятьдесят три станции Токайдо" началось увлечение художника пейзажной темой, а с ней и изображением обитателей флоры и фауны»[3]. Вместе с Хиросигэ Андо Хокусай основал новый жанр пейзажа, в котором полностью раскрылся его талант (вспомним серию "36 видов горы Фудзи" (рис.11-13)).

Наверное, главным достижением художника стоит считать 15-томный труд "Манга" (в переводе "Книга набросков"), включавший в себя множество зарисовок, сделанных в поездках по стране. Хокусай интересовался всем: людьми, зданиями, природой, мифологией и многим другим. "Манга" - это своего рода творческий дневник, "созднанный для тех, кто начинал свою художественную карьеру", и он словно говорит нам, что "ничем в природе пренебрегать нельзя".

Школа живописи Хокусай:

Тэйсэй Хокуба

1771-1844гг. Настоящее имя Хокуба – Горохаси Арисака (второе прочтение иероглифов его имени - Хосино). У него было несколько художественных псевдонимов, но Тэйсэй Хокуба – самый известный из них. Родился и жил художник в Эдо, сначала обучался в школе Кано, позже пошел в ученики к Кацусика Хокусай. В основном был известен в качестве автора иллюстраций к юмористическим стихотворениям (кёка) и суримоно (поздравительные открытки) (рис.14).

Для изготовления суримоно использовались самые лучшие способы печати и лучшая бумага, а также слюдяное напыление, патинированная медь, бронзовый и перламутровый порошки.

Мастер работал и в жанре бидзин-га. Его гравюры можно узнать по изображенным на них высоким и стройным красавицам в элегантных одеждах, и на живописном бледном фоне. Приглушенная цветовая гамма с яркими пятнами силуэтов и лаконичный пейзаж говорят о влиянии стиля школы Кано.

Утагава Кунинао

1793-1854гг. Кунинао был учеником Сигэнобу I Янагава, известного мастер укиё-э. До нас не дошло сведений о жизни художника, но предположительно позже он обучался в школе Утагава, так как наиболее известен под именем Утагава Кунинао. Его специализацией были жанровые гравюры с изображением прекрасных куртизанок, актеров, знаменитых воинов. Также мастер иллюстрировал юмористические повести и новеллы (коккэбон). Среди известных его работ – серия «47 ронинов» (почти не сохранилась). «47 ронинов» - трагическое предание, основанное на реальных событиях. Придворный церемониймейстер оскорбил молодого знатного аристокраста Асано, и последний в гневе ранил обидчика. Асано был арестован и приговорен к сэппуку (ритуальное вспарывание живота для очищения позора, а харакири – это, по сути, любое вспарывание живота, также иногда так в просторечии называют сэппуку). Часть самураев, сохранивших верность хозяину и после его смерти, решила отомстить за него. Дождавшись удобного случая, воины напали на дом церемониймейстера и убили охрану и самого обидчика. Следствие длилось почти 2 месяца, так как самураи поступили согласно кодексу чести, отомстив за смерть хозяина, однако они убили придворного и совершили преступление. В конце концов их также приговорили к сэппуку, и похоронили рядом с могилой Асано. Эта история быстро разошлась по всей стране Восходящего Солнца, став основой множества театральных постановок и картин.

Из всей той информации, что я проработала за время работы над рефератом, можно сделать вывод: каждый из этих и других художников, великих или малоизвестных, оставивших нам тысячи или несколько десятков работ, живших в столице или нет, внес в японскую культуру что-то свое, как-то повлиял на ее развитие, и без него ксилография и живопись были бы сейчас другими. Может, даже лучше, но такими же они точно уже не смогли бы стать. Каждый живописец важен, и для истории культуры нет незначительных мастеров или работ.