

КУЛЬТУРА ВОСТОКА

А. КОЛОМИЕЦ

В современной Японии наряду с национальным искусством, имеющим в прошлом великие и славные традиции, большое распространение получили абстракционистские формалистические течения. Цели этого антиреалистического искусства сводятся к тому, чтобы увести человека от проблем современности, от тех вопросов, которые ставит перед искусством жизнь.

В настоящее время многие японские художники создают свои произведения в стиле абстрактной живописи, в угоду моде и испорченным вкусам заокеанских толстосумов — «ценителей искусства».

Однако национальное искусство не может исчезнуть, его нельзя уничтожить. Национальные художественные традиции поддерживаются и развиваются передовыми художниками Японии, которые чер-

пают в них силы для борьбы с чужеродными влияниями в искусстве. Большое значение в этом смысле приобретает изучение богатейшего наследия национальных мастеров прошлого.

Недавно исполнилось 198 лет со дня рождения великого японского художника Кацусика Хokusая, творчество которого является символом национальных художественных традиций японского народа.

Творчество Кацусика Хokusая — выдающееся явление в истории национального искусства Японии. С его именем связано развитие школы Укиё-э, резко противопоставившей свои демократические художественные принципы канонам академических феодальных школ, выражавших интересы придворной аристократии и военного дворянства.

Основная заслуга Кацусика Хо-

кусая в искусстве состоит в том, что он, несмотря на тяжелые условия военно-феодалного режима, сумел порвать с традициями, господствовавшими в живописи того времени, и поднять на небывалую высоту тему труда, тему простого человека. Его искусство, выраженное наиболее массовым и доступным средством — гравюрой, остается для нас и теперь близким и понятным, несмотря на то, что художник жил и творил на рубеже XVIII и XIX столетий.

Кацусика Хokusай родился в марте 1760 года в одном из районов Токио — Кацусика в семье крестьянина. Родители его рано умерли, и зеркальных дел мастер Накадзима Исэ взял его к себе на воспитание.

В возрасте 18 лет Хokusай поступил в обучение к известному художнику Сюнсо Кацугава. Обла-

датель большого, своеобразного таланта, неутомимый в своих творческих исканиях, Хокусай не мог удовлетвориться учебой у одного учителя, занятиями в рамках одной школы. Спустя шесть лет он покинул школу Кацугава и встал на самостоятельный творческий путь.

В ранний период своей деятельности Хокусай выступил как иллюстратор книг стихов кёка¹. В содружестве с поэтами он создал замечательную книгу — «Стихи о профессиях». На помещенных в ней рисунках он изобразил труд гончаров, скульпторов, каменщиков, портных, мастеров по изготовлению вееров, циновок, жукол и т. д. — всего 36 видов труда кустарей и ремесленников. В создании этой книги принимало участие более 70 поэтов, мастеров кёка.

Заслуженной славой пользовался в то время Хокусай и как мастер многокрасочных, оригинальных суримоно — своего рода «поздравительных открыток», отличавшихся большим художественным вкусом. Темы его рисунков для суримоно — самые разнообразные: здесь жанровые картинки, подмеченные острым глазом художника, мифологические сюжеты, герои и исторические личности Японии и Китая, пейзажи, цветы, птицы. Поэтический текст в суримоно составлял органическое целое с рисунком.

После 1807 года художник увлекся иллюстрированием книг для

чтения, которые получили в стране широкое распространение. Дешевые издания в желтых обложках «кибёси» были красочно оформлены лучшими мастерами графики. Хокусай был не только иллюстратором в этой серии, но и автором текста, что свидетельствует о его незаурядном литературном таланте.

Всего Кацусика Хокусая было проиллюстрировано около 450 книг, в том числе новеллы и романы известного писателя, его современника, Кёкутэя Бакина.

Новый период в творчестве великого японского художника начался с того времени, когда он перешел к созданию пейзажей. Хокусая тогда уже было 50 лет, и он отказывался от всего того, что соз-

Автопортрет.

Из серии «36 видов Фудзи»

дал раньше, как от «несовершенного и недостойного искусства». Новое должно было воплотиться в многокрасочных сериях пейзажей родной страны, в изображении ее природы. Этому предшествовал длительный период путешествий художника на юг, север и восток страны. Итогом путешествий явилась серия многокрасочных гравюр «36 видов Фудзи» (1825 год), которая принесла художнику славу и признание. Она замечательна тем, что в ней Хокусай впервые в красочной гравюре показал японцу его родину, изобразил на бумаге все то, что было близко и понятно каждому.

Из серии «36 видов Фудзи».

¹ Кёка — форма сатирических стихов.

И до него японские художники создавали пейзаж, но большинство мастеров этого жанра находилось под влиянием традиционных классических школ живописи, столетиями складывавшихся в Китае. Хотя искусство Китая сыграло большую положительную роль в творческом развитии художников Японии, но одноцветные пейзажи предшественников Хокусая больше походили на пейзажи Китая, чем Японии, а используемые ими живописные приемы были полны символики и канонизированы. Хокусай же, создавая свой пейзаж, отбросил старые традиции, сделал его реалистическим, ярким и красочным. Но самой замечательной особенностью пейзажей Хокусая является то, что он впервые в японской живописи изобразил в них человека, неразрывно связанного с окружающей природой, не созерцателя и праздного задумчивого отшельника, каким было принято изображать его в традиционном стиле старых школ, а прежде всего творца и создателя, труженика, активно действующего на фоне природных сил и стихий.

Десять лет спустя Хокусай закончил серию «100 видов Фудзи». В отличие от «36 видов Фудзи» она была выполнена в черно-белых тонах. Эта серия поражает богатством выдумки, искусством композиции. Художник проявил себя в ней как великолепный мастер, блестяще владеющий линией. Серия «100 видов Фудзи» — вершина графического мастерства Хокусая. Здесь, так же как и в большинстве его пейзажей, героем является не священная гора Фудзи, а человек; гора же изображается сквозь призму жизни города Эдо (ныне Токио), его шумных улиц, где живет и трудится простой народ.

В жанре пейзажа художником были созданы красочные серии гравюр «Мосты» и «Водопады», серия «1000 видов моря», где Хокусай показал многообразный труд рыбаков, все то, что связывает человека и море.

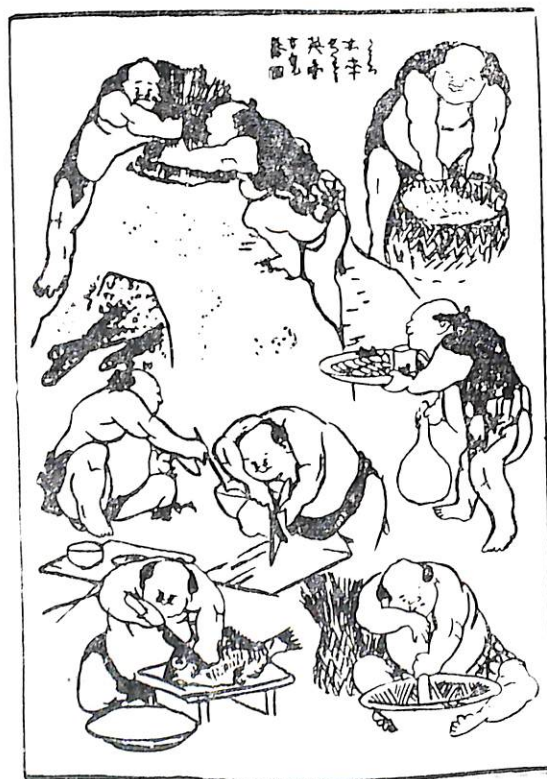
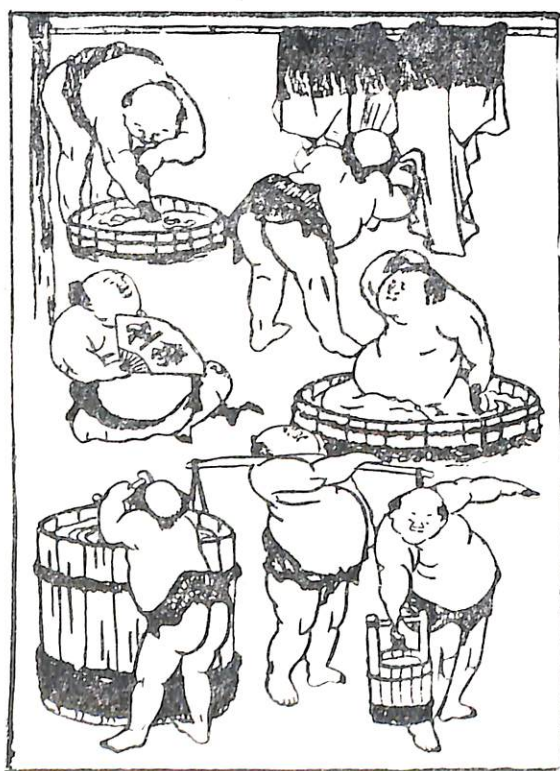
Кацусика Хокусай был не только графиком и живописцем. Он обладал также и незаурядным педагогическим талантом, создавал пособия для своих учеников. В качестве учеб-

Портрет красавицы.

ника рисования в наизидание молодым художникам им был создан многотомный труд «Манга».

Первый том «Манга» вышел в

Из книг «Манга».

1812 году, 11 томов было издано еще при жизни художника, а остальные выпущены его учениками уже после смерти их знаменитого учителя.

«Манга» — не просто учебное пособие. Это калейдоскоп жизни японского народа в эпоху позднего феодализма. Историки, этнографы, художники и поэты найдут здесь богатейший материал для изучения Японии той далекой эпохи. «Манга» — итог более чем 70-летней творческой деятельности художника.

За год до смерти Хокусай создает пособие «О пользовании красками», в котором обосновывает свой художественный метод, дает ценные указания о технике сочетания и применения красок.

Для него всегда было характерным постоянное стремление к познанию природы, к совершенствованию своего мастерства, к правильной реалистичной передаче образов. В предисловии к серии «100 видов Фудзи» Хокусай писал: «С шести лет мною овладела мания зарисовывать все то, что я видел вокруг себя. К 50 годам я опубликовал бесчисленное количество рисунков, но все то, что я создал до 70 лет, не стоит принимать в расчет. Только в возрасте 73 лет я приблизительно стал понимать истинное строение природы, животных, трав, деревьев, птиц, рыб и насекомых. К 80 годам я достигнул еще больших успехов. В 90 лет я проникну в тайны вещей. К 100 годам я сделаюсь чудом, а когда мне будет 110 лет, каждая моя линия, каждая моя точка — все будет совершенным. Я прошу тех, кто увидит меня в этом возрасте, посмотреть, сдержу ли я свое слово».

Известно, что Хокусай прожил всю свою жизнь в глубокой бедности. Он был художником бедняков, улицы, где его искусство пользовалось большим успехом и признанием, но не приносило материального

благополучия. В одном из писем к другу, незадолго до смерти, художник писал: «Я прожил всю свою жизнь в глубокой бедности. В моем доме не было даже стола, где бы я мог рисовать. Столом мне служил ящик из-под яблок». Его не страшила бедность, он боялся лишь остаться без бумаги и кистей.

Вся жизнь Кацусика Хокусая — это вдохновенный и упорный труд, неутомимое совершенствование мас-

Из книг «Манга».

терства. Уже на склоне жизни, будучи тяжело больным, он говорил: «Если бы небо даровало мне еще десять или пять лет жизни, тогда бы я сделался настоящим художником».

Хокусай умер в апреле 1849 года и похоронен в Токио на кладбище в Асакуса. На его могиле стоит скромный надгробный камень, на котором высечены слова: «Здесь

похоронен Кацусика Хокусай — старец, одержимый манией рисования».

Художественное наследие Кацусика Хокусая огромно. Использование графического мастерства художника, его славных традиций поможет молодым деятелям японского искусства сделать свое творчество доступным народу, научит их не только мастерству, но и верности национальным художественным традициям.

В настоящее время в искусстве Японии широко распространяются различного рода европейские модернистские течения. В этот мутный поток оказались втянутыми многие художники. Модернисты проповедуют отказ от национальных традиций, уход от вопросов современности, создание абстрактного искусства, лишенного большого идейного содержания.

Однако передовые художники Японии идут по иному пути, связывая свою жизнь с народом, сочетая в своих произведениях национальные традиции с реалистическим методом. Организационным центром передовых художников Японии, объединяющим в своих рядах мастеров искусства реалистического направления, является «Союз японского искусства», созданный в 1946 году. Работы входящих в него художников демонстрируются на ежегодных передвижных выставках, пропагандирующих по всей стране реалистическое и демократическое искусство.

Мировую известность завоевали пронизанные гневным обличением милитаризма полотна графиков Ири Маруки и Тосико Акамацу.

Мастера гравюры Нии Хирохару, Уэно Макото, Судзуки Кэндзи, Мураками Есио, Такидайра Дзиро и многие другие, отображая в своих произведениях жизнь и борьбу японского народа за мир и национальную независимость, творчески используют лучшие традиции мастеров гравюры школы Укиё-э, традиции Хокусая.

