

КАЦУСИКА ХОКУСАЙ - ХУДОЖНИК ЯПОНИИ

Урок МХК автор Страхова Нина
Павлиновна МОУ «СОШ № 20 с УИОП»
г.Ухта РК

КАЦУСИКА ХОКУСАЙ (ЯП. 葛飾 北斎²); 1760, ЭДО (НЫНЕ ТОКИО) — 10 МАЯ 1849, ТАМ ЖЕ) — ВЕЛИКИЙ ЯПОНСКИЙ ХУДОЖНИК УКИЁ-Э, ИЛЛЮСТРАТОР, ГРАВЁР ПЕРИОДА ЭДО РАБОТАЛ ПОД МНОЖЕСТВОМ ПСЕВДОНИМОВ. ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ НА ЗАПАДЕ ЯПОНСКИХ ГРАВЁРОВ, ПРИМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИЙ МАСТЕР ЗАВЕРШАЮЩЕГО ПЕРИОДА ЯПОНСКОЙ КСИЛОГРАФИИ. ХОКУСАЙ ИСПОЛЬЗОВАЛ НЕ МЕНЕЕ ТРИДЦАТИ ПСЕВДОНИМОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСЕВДОНИМОВ БЫЛО ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКОЙ У ЯПОНСКИХ ХУДОЖНИКОВ ТОГО ВРЕМЕНИ, ПО ЧИСЛУ ПСЕВДОНИМОВ ОН СУЩЕСТВЕННО ПРЕВОСХОДИТ ДРУГИХ КРУПНЫХ АВТОРОВ. ПСЕВДОНИМЫ ХОКУСАЯ НЕ РЕДКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПЕРИОДИЗАЦИИ ЭТАПОВ ЕГО ТВОРЧЕСТВА.

СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ. СУРИМОНО

Суримоно - буквально "то, что отпечатано". Поздравительные гравюры-открытки к праздникам. Издавались малыми тиражами для частных заказчиков и были предметами коллекционирования. Суримоно создавались совместно художниками и поэтами в связи с каким-либо праздником или знаменательной датой, изображения сопровождалась благопожелательными подписями и стихами. Пожелать счастья в новом году, поздравить друга с новолунием или с наступлением поры цветения вишен, с переменой фамилии или рождением сына - вот предназначение суримоно.

БИОГРАФИЯ

- 1793 и 1794 стали переломными годами в карьере Хокусая. Начав самостоятельную жизнь, он столкнулся с большими трудностями. Известно, что ему приходилось жить впроголодь, заниматься мелкой торговлей, чтобы как-то прокормить себя. Но в это время и происходит формирование Хокусая как мастера. Он изучает разные школы живописи: помимо школы Кано его интересует школа Сотацу, принадлежащая к живописи Ямато - э.
- Художник отказался потворствовать вкусам тогдашней публики, требующей привычных работ в жанре укиё-э, стал вырабатывать свой собственный стиль, почерпнув некоторые приемы японских школ живописи Римпа и Тоса, а также применив европейскую перспективу.

СЕРИЯ «САМУРАИ».

«Тридцать шесть видов Фудзи» (яп. 富嶽三十六景 *фугаку сандзю: роккэй?*) – серия из 46 (36+10 дополнительных) цветных гравюр по дереву японского художника КАЦУСИКА ХОКУСАЯ. На всех гравюрах, включая самую известную японскую гравюру «Большая волна в Канагава», присутствует изображение священной горы Японии – Фудзи.

В 1795 году выходят его иллюстрации к поэтической антологии «Кэка Эдо мурасаки». Между 1796 и 1799 Хокусай пишет много одиночных гравюр и альбомных листов. Последние «суримоно» — так назывались эти выполненные по заказу оттиски — имели колоссальный успех. В результате другие художники сразу же принялись их имитировать. Как раз в 1796 художник стал использовать ставший впоследствии широко известным псевдоним Хокусай. Этим именем он, начиная с 1798, подписывал гравюрные листы и живописные работы, некоторые выполненные по заказу иллюстрации он подписывал псевдонимом Тацумаса, иллюстрации для коммерческих романов выходили под именем Токитаро, другие многотиражные гравюры и иллюстрации к книгам были подписаны Како либо Соробэку. В 1800, в возрасте 41 года, художник стал называть себя Гакэдзин Хокусай — «Безумный живописью Хокусай».

Суримоно (англ. *Surimono*) — вид традиционного японского искусства, цветная ксилография специфического, вполне определённого назначения — служить подарком в среде японской городской интеллигенции. Поводом могло быть что угодно: юбилей, рождение сына, наступление поры цветения вишен, перемена фамилии, наступающий Новый год. Жанровое разнообразие суриномо было очень богатым, живописный план произведений мог относиться ко многим жанрам: дзинбуцу (изображение фигур), добуцу (изображение животных), катё (изображение цветов и птиц), сансуй (пейзаж).

Возникнув в первой половине 18 века, суримоно становятся необычайно популярным в следующем веке. Особенности круга распространения обусловили и отличительные свойства: по сравнению с прочими гравюрами, суримоно печатались на более качественной бумаге и сам технологический процесс их создания был более сложен. Суримоно, по своей сути, представляет собой характерное для Японии поздравление — послание, выраженное с помощью изображения, текста (чаще всего в форме стихов), каллиграфии.

СЕРИЯ «36 ВИДОВ ФУДЗИ».

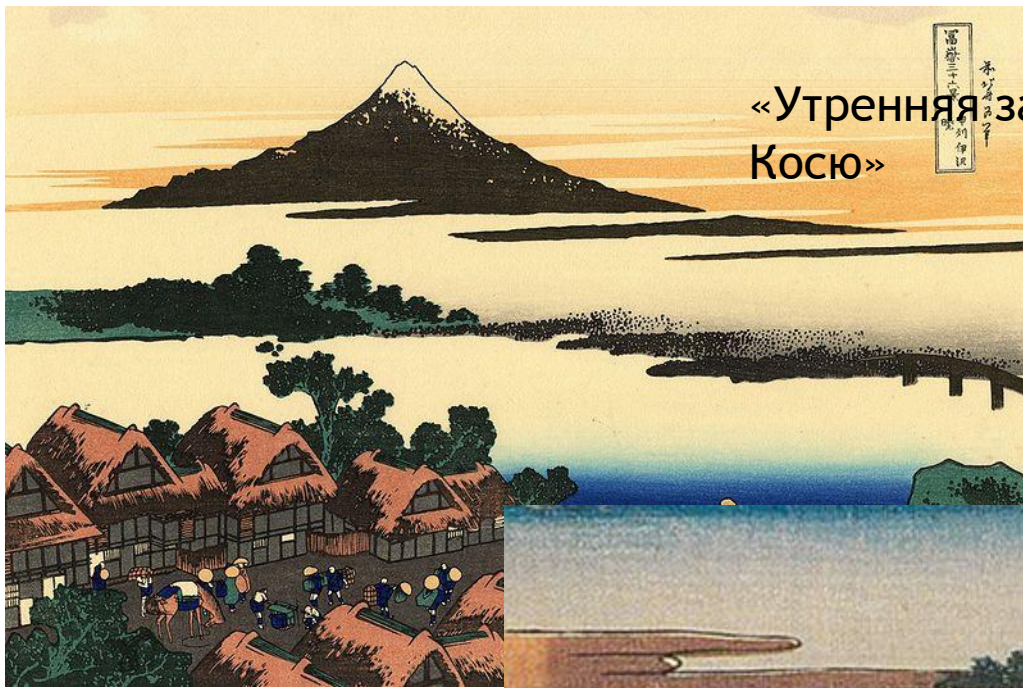

«Горный перевал в Косю».

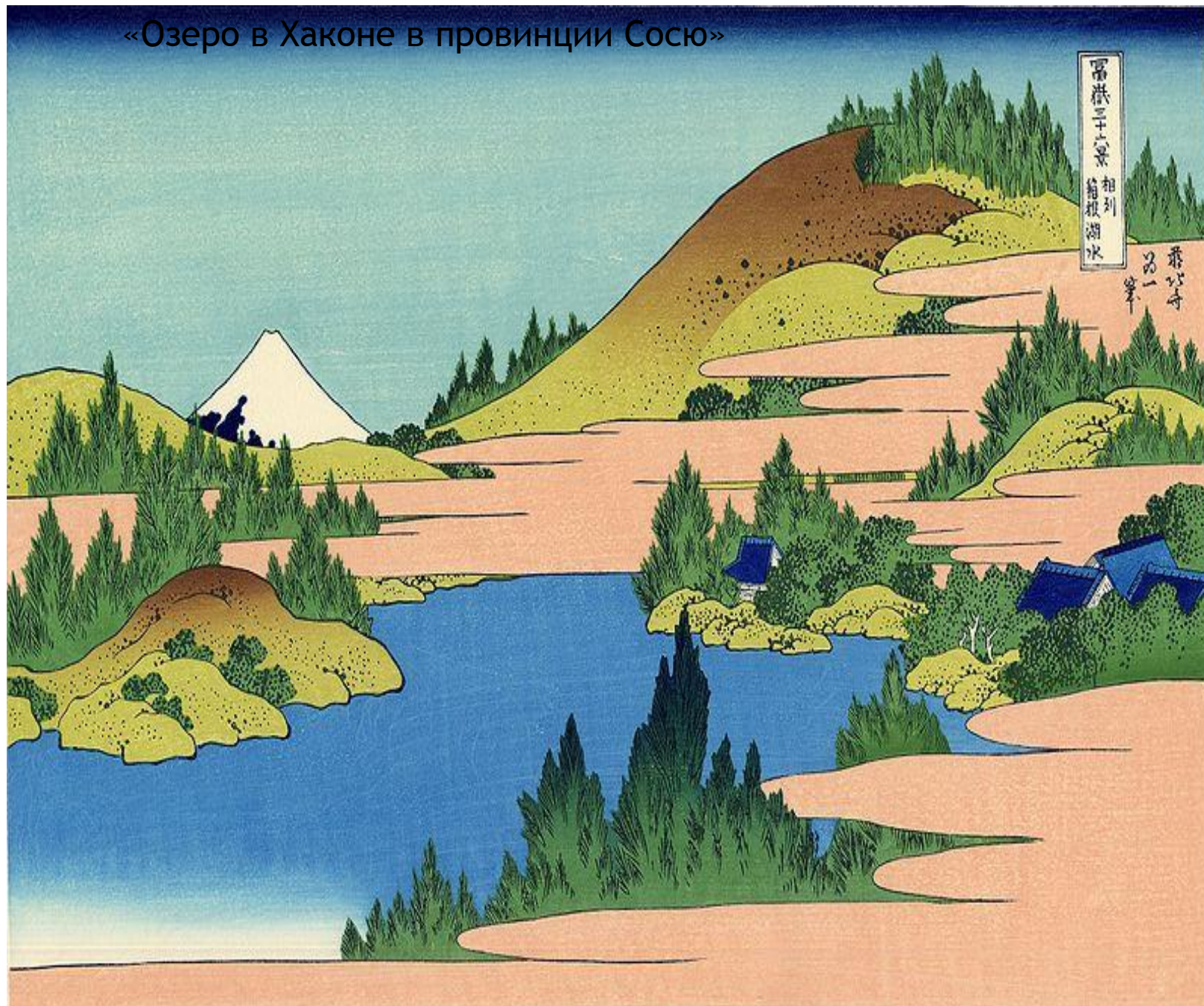
«Вид на Фудзи из Каная, на дороге Токайдо»

«Утренняя зоря в Исава провинции
Косю»

«Озеро в Хаконе в провинции Сосю»

富嶽三十六景
深川
万年橋下

享和元年

«Мост Маннэн в Фукугаве»

富士山六景 此圖
仙舟

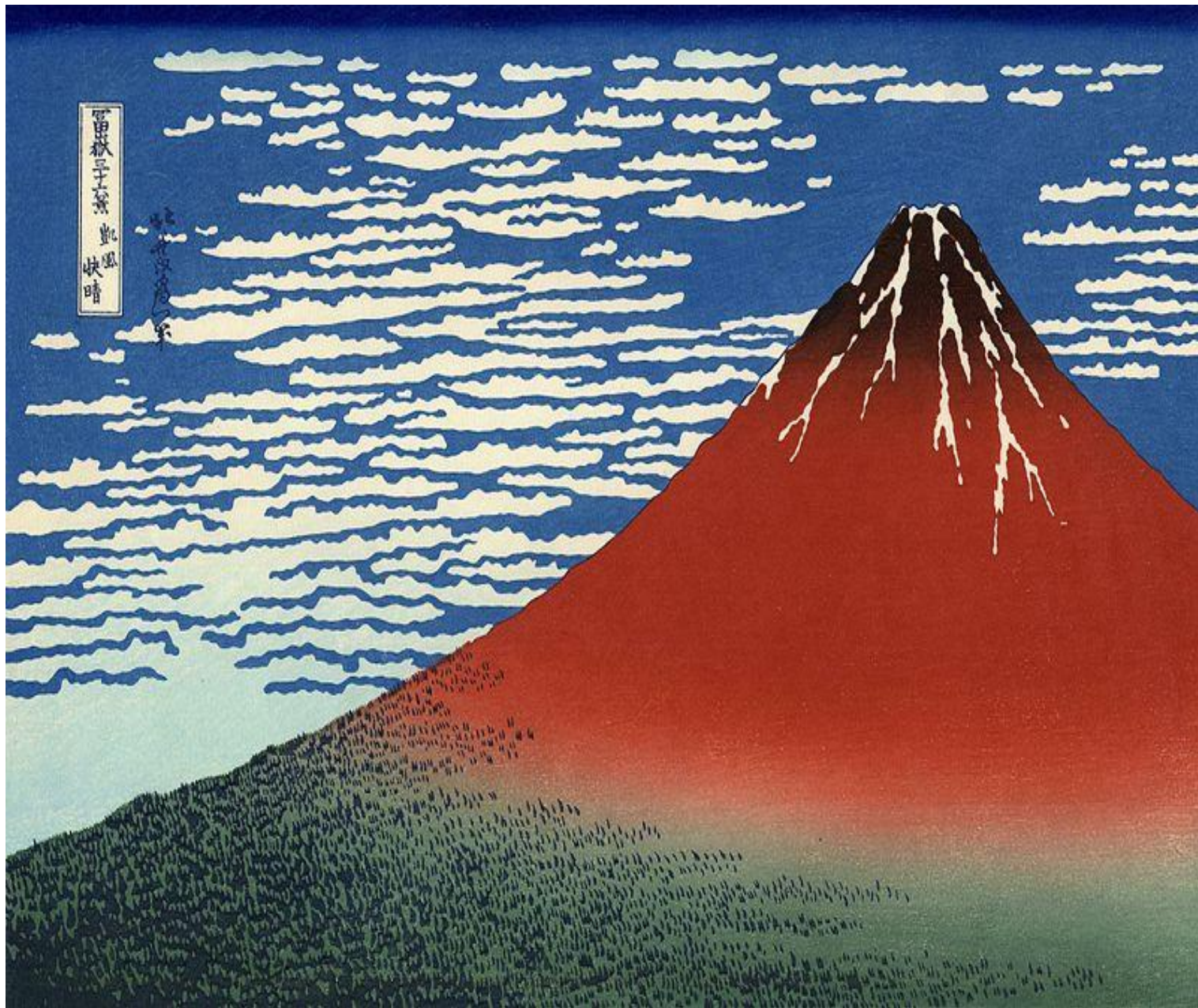
仙舟高一宅

«Остров Цукудадзима в Буё»

Внезапный дождь под горой.

Победный ясный день.

Храм Хонгандзи в Асакусе»

Большая волна.

МАНГА

- «Манга» (Рисунки Хокусая (яп. 北斎漫画²)) – одна из главных работ в творческом наследии художника, созданная им в зените славы. Большого объёма и сложности, чрезвычайно богатая по материалу, «Манга» является выражением взглядов Хокусая на творчество, его философии, раскрывает секреты мастера. «Манга» ценна не только как веха в жизни Хокусая, но и как бесценный источник информации о культуре и искусстве Японии эпохи позднего феодализма. «Мангу» Хокусая нередко называют «энциклопедией японского народа».
- Материалом для первого выпуска «Манги» стали зарисовки Хокусая, сделанные им во время путешествия в район Кансай в 1812 году. Ученики Хокусая – Кэккотэй Бокусэн, Хокуун и Хокутэй, – уговорили учителя издать их отдельной книгой, настолько они были поражены увиденным.

Ветер .

Первый выпуск «Манги» вышел в 1814 году в Эдо (издатель Какумаруя) и Нагоя (издатель Эйракуя). Подписана она была именем Тамэкадзу, которым пользовался Хокусай в 1812—1814 годах. Объём первого выпуска составлял 54 страницы. Всего при жизни художника вышло 12 выпусков, а после его смерти — ещё 3:

1815 — II, III

1816 — IV, V

1817 — VI, VII

1818 — VIII

1820 — XIX, X

1834 — XI

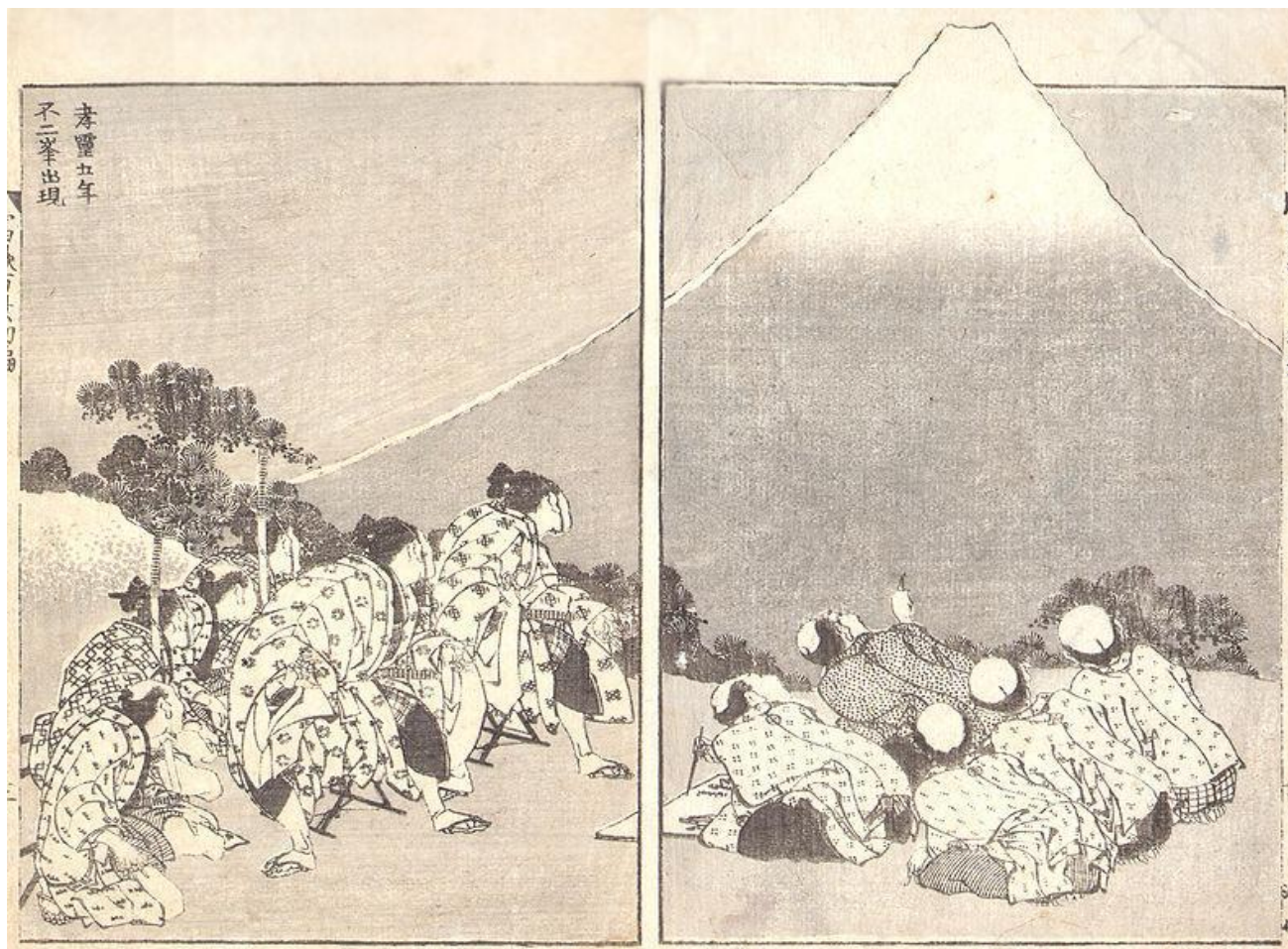
1849 — XII

1849 — XIII (после смерти художника)

1874 — XIV

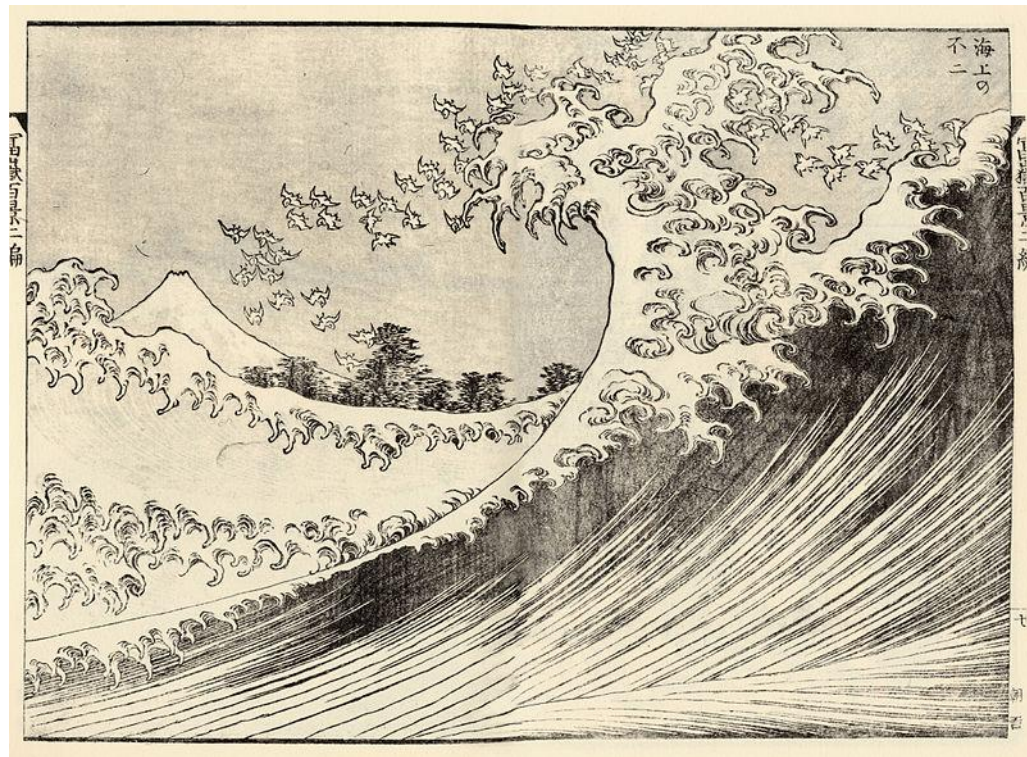
1878 — XV.

Созерцание горы Фудзи.

Сразу после выхода первой части она становится чрезвычайно популярна и раскупается буквально за неделю. Содержание её было незамысловато: большинство рисунков изображали сценки из городской жизни, также содержалось множество зарисовок людей. Сборник не был построен по какому-либо принципу, по сути, он представлял собой дневник, куда мастер заносил всё виденное им в жизни, но только в форме рисунков, а не текстом. В целом, такой принцип был продолжен и в следующих выпусках, все они отличаются богатством сюжетов. Лишь в нескольких выпусках можно считать тематическими: например, в пятом выпуске много места отведено архитектурным зарисовкам, двенадцатый посвящён карикатуре, в четырнадцатом много изображений животных.

Хokusай, как и японское искусство в целом, оказал существенное влияние на европейское искусство XIX века: ар - нуво (югендстиль) и французский имперессионизм. В характерных для югендстиля напряженных и извилистых линиях, названных критиками «ударом бича» (нем. *Peitschenhieb*) заметно влияние мотивов Хokusая. Тематика гравюр Хokusая присутствует в работах Клода Моне и Пьера Огуста Ренуара. В честь Кацусикаи Хokusая назван кратер на Меркурии Хokusай.

Сто видов Фудзи ([яп.](#) 富嶽百景 *Fugaku Hyaku-kei*[?]) — серия гравюр японского художника , изданная в 1834—1835 годах тремя альбомами. Серия была задумана как продолжение альбома «36 видов Фудзи», но в отличие от него, гравюры были монохромны — напечатаны в два цвета — чёрный и серый. На некоторых из гравюр серии художник лишь намекает на присутствие горы Фудзияма, показывая ее отражение в водах озера или чаше с вином, или ее изображение на ширмах.

白雲山房

初日彩

鳴るる

春

あつて
林中

あつて

西と

見ゆ

まはる

三景亭

真湖

水邊亭

ИТАК, ЧТО МЫ УЗНАЛИ?

- 1. Как называется собственный стиль, в котором работал художник Кацусика Хокусай? Чем он характерен?
- 2. Назовите основные сборники художника.
- 3. Под влиянием чего Кацусика Хокусай создал свою «мангу»?
- 4. Какая картина считается самой известной в творчестве художника?
- 5. Почему творчество Кацусимо Хокусая относится к стилю укиё-э?

ТЕРМИНЫ

- Укиё- э- Техника ксилографии, или печать с деревянных досок, появилась в Японии еще в период Хэйан (794-1185) вместе с приходом буддизма. Начало XVII в. характеризуется появлением иллюстрированных ксилографических книг, издававшихся массовыми тиражами. В этих изданиях текст и иллюстрации печатались черным цветом.

СУРИМОНО

- Жанр цветной ксилографии, сочетает изображение и текст (нередко стихотворный) и представляет поздравление с праздничными днями или торжественными (личными) событиями. Суримоно имели различные размеры, но форма была почти всегда неизменной — квадратная, так же как неизменным было использование самой высокосортной бумаги. Возникновение суримоно обычно относят примерно к 1765 г. Очевидно, это связано с введением в эти годы художником С. Харунобу печатания с многих досок — одноцветная гравюра превратилась в многоцветную.

СУРИМОНО

