

ШКОЛА УТАГАВА И ЕЁ МЕСТО В ИСТОРИИ ЯПОНСКОГО ИСКУССТВА

Юлия Витальевна СОВАСТЕЕВА,
менеджер, г. Москва

Школа Утагава сложилась в рамках традиции, зародившейся в Японии в эпоху Токугава, характерной для всей японской культуры. Она была связана с так называемым японским «ренессансом»¹, который был порождён возвышением городских сословий в Японии — купечества и ремесленников. В период Гэнроку (1688—1703) большое распространение в литературе и искусстве получает направление, связанное с изображением *укие-э* («картины изменчивого мира», «картины бренного мира»).

Как писал известный английский историк Дж. Сэнсом, «...культура горожан в основном была культурой процветающей буржуазии, склонной к развлечениям. Создаваемое ею искусство сосредоточивалось вокруг того, что на разговорном языке в то время называли *укие-э*, то есть «картины изменчивого мира»: мир мимолётных наслаждений, театров и кабачков, борцовских балаганов и домов свиданий, постоянными посетителями которых были актёры, танцовщицы, певички, рассказчики, шуты, куртизанки, банщицы и странствующие торговцы, а также некоторые беспутные сынки богатых торговцев, похотливые самураи и шаловливые подмастерья»².

Несколько иную характеристику эпохе Гэнроку и искусству *укие-э* давал известный японский историк Иэнага Сабуро: «Говоря в целом, можно отметить, что культуре горожан не удалось избежать таких черт, которые никак не назовёшь здоровыми народными чертами, им присущи неестественность и упадок. В то же время эта культура была наполнена духом стремления к свободе и равенству, возникшим как протест против лицемерной морали господствующего класса. Это свидетельствует о том, что культура горожан того периода играла в целом прогрессивную роль»³. О смысле *укие-э* Иэнага Сабуро замечает: «Хотя слово «*укие*», входящее в название «*укие-дзоси*», «*укие-э*», как уже говорилось, и означало современные нравы и обычаи, однако думается, что в своём окончательном значении оно имело смысл «похоть»⁴.

В рамках *укие-э* в XVIII в. и сложилась известная школа живописи Утагава, которая просуществовала до наступления эпохи Мэйдзи, т.е. охватывала период более ста лет — с середины XVIII в. до середины XIX в., включая так называемый период Бакумацу (50—60-е гг. XIX в.). Основоположником этой школы был Утагава Тохару (1735—1814). В иллюстрированном энциклопедическом справочнике «Мировое искусство. Мастера

японской гравюры» приводится генеалогическое древо этой школы, которое насчитывает 32 персоны⁵. Японские энциклопедические издания кроме основоположника школы Утагава Тохара к основным представителям этой школы относят его ученика Тохиро (1773—1828), а также Тое-сигэ, включая учеников Кунисада, Кунимаса, Куниеси, Цукиока Есимон с его учениками Цукиока Еситоси, Мидзуно Тосиката, Кабураги Киеката, Ито Фукати и др.⁶

Все эти художники работали в технике цветной гравюры, в жанрах *укие-э* (картины брэнного мира), *фукэй-га* (пейзажная живопись), *бидзин-га* (портреты красавиц), *суримоно* (буквально — «печать»), *якуся-э* (изображение актёров). Таким образом, школе было присуще большое жанровое разнообразие, по мере её развития количество жанров, в которых работали адепты, увеличивалось, но в то же время сохранялось объединяющее начало, присущее школе. Это приверженность к изображению повседневной жизни различных слоёв, как бы выразились европейцы, «третьего сословия», т.е. городских слоёв: красавиц, актёров, отчасти самураев. Нужно отметить, что к этой школе принадлежал всемирно известный Хиросигэ (1797—1858), прославившийся своими тонкими лирическими пейзажами, в частности знаменитым циклом «53 станции Токкайдо».

Очень хорошее представление о школе дают изданные в 2006 и 2007 гг. энциклопедические справочники «Мировое искусство. Мастера японской гравюры»⁷. Эти справочники дополняют друг друга, в издании 2006 г. содержится более 1000 гравюр, а в издании 2007 г. — более 700 гравюр и 121 биография. Если говорить о школе Утагава, то в первый справочник включены копии гравюр основоположника школы Тохару Утагава и его ученика Тохиро Утагава. Во втором справочнике содержатся копии работ Хиросада Утагава (1810—1864), который работал в жанре *якуся-э* (изображение актёров), великого пейзажиста Хиросигэ Утагава (1797—1858); Хиросигэ 11 Утагава (1826—1869), писавший преимущественно в жанре пейзажа, но отчасти и в жанре *кате-га* (изображение певцов), а также Хиросигэ 111 Утагава (1842—1894), ему помимо пейзажного жанра принадлежат и картины так называемого «*Июкогама-э*» (сцены из жизни Июкогамы).

В отечественной литературе уже неоднократно освещалось творчество великого японского пейзажиста Хиросигэ (Хиросигэ Утамаро 1)⁸. Поэтому не будем останавливаться на характеристике его картин. Пользуясь энциклопедическим справочником «Мировое искусство. Мастера японской гравюры», обратимся к творчеству основоположника школы Утагава — Тохару Утагава, которое по-своему любопытно и весьма поучительно⁹. Его творчество подтверждает связь школы Утагава с направлением «*укие-э*». Одна из его гравюр носит название «Вид улицы Накано-со в квартале Есивара». В квартале Есивара располагались многочисленные увеселительные заведения столицы токугавской Японии г. Эдо, он вдохновлял многих представителей японского ренессанса. Это был и японский Боккаччо Ихара Сайкаку, и японский У. Шекспир — драматург Тикамацу Мондзаэмон, а также Утагава Тохару.

Не менее любопытна гравюра под названием «Сцена с изображением европейского города». Гравюра свидетельствует не только о полёте фантазии художника, но и о его эрудиции. Дело в том, что с приходом к власти сёгуната Токугава для Японии наступил период изоляции от внешнего мира. Поэтому художник не мог видеть собственными глазами не только европейский город, но даже самих европейцев. О них он мог только прочесть. И цветная гравюра, сработанная им, изображает среднестатистический город, окружённый мощными красными стенами и оснащённый многочисленными башнями.

Ещё одна картина Тоёхару посвящена излюбленному сюжету японской литературы — легенде о 47 верных вассалах, пожертвовавших жизнью во имя чести своего господина. Картина называется «Нападение на дом Кира Кодзукэ-но Ёсинага («47 верных вассалов»)». Она отличается большим драматизмом и внутренним динамизмом, изображает бой 47 самураев с врагами своего сеньора. Эта картина — свидетельство широкого кругозора художника, который не ограничивался изображениями «бренного мира», но брался также за сюжеты героического характера.

И, наконец, ещё одна гравюра Тоёхару «Девушки, развлекающиеся в тени вишнёвых деревьев». Она изображает трёх японских красавиц, любующихся цветением сакуры, в сопровождении слуги. Бросается в глаза изысканность и прихотливость линии, характеризующей поворот головы и корпуса красавиц, колористическое богатство и мастерство композиции. Сцена, изображённая художником, выглядит очень гармонично. Даже пяти гравюр, приведённых в книге, достаточно для того, чтобы составить представление о творчестве Тоёхару Утагава. Недаром он стал основоположником школы Утагава, которая насчитывала четыре поколения художников, и не только дала японскому изобразительному искусству замечательных мастеров, но и снискала ему мировую славу в лице пейзажиста Хиросигэ I Утагава.

¹ О японском ренессансе, см.: Кирквуд К. Ренессанс в Японии. М.: Наука. 1988.

² Sansom G.V. Japan: Short Cultural History. L. 1932. P.466.

³ Иэнага Сабуро. История японской культуры. М.: Прогресс. 1972. С. 158.

⁴ Там же.

⁵ Мировое искусство. Мастера японской гравюры. СПб.: СЗКЭО «Кристалл»; М.: «Оникс», 2007. С. 206.

⁶ Нихон рэкиси дзитэн (Справочник по истории Японии). Токио. 1986. С. 151.

⁷ Мировое искусство. Мастера японской гравюры.

⁸ См.: Дашкевич А. Хиросигэ. М.: Искусство, 1976; Хиросигэ. М.: Белый город. 2004.

⁹ Мировое искусство. Мастера японской гравюры. С. 152—153.

SUMMARY: The author, Yulia Sovasteeva, in this article analyzing Utagawa school in Japanese national painting traces the various streams in its development during the XVII—XIXth centuries.