

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

ТРАДИЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 522 группы Института искусств
по направлению подготовки
50.03.03 «История искусств»

МЫСИНОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель:

к. ф. н., доцент

Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой:

д.п.н., профессор

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение

Одним из основных видов изобразительных искусств является графика. Первые графические работы появились на самых ранних стадиях развития человеческого общества. Древний человек создавал изображения на камнях, стенах пещер, на костяных пластинах. До сих пор сохранились графические рисунки первобытных наскальных изображений, античной вазописи. В эпоху Средневековья расцветала книжная графика, рисунки не только украшали, но и разъясняли основной рукописный или печатный текст. Расцвет гравюры в Европе приходится на эпоху Ренессанса. Рисунки Леонардо да Винчи, гравюры Альбрехта Дюрера и Ганса Гольбейна вошли в историю мирового искусства как непревзойдённые образцы графического искусства. С этого момента появляются новые виды и техники графики, разнообразнее и богаче становится как ее художественный язык, так темы и образы.

В становлении всемирного графического искусства велика роль японской гравюры. Ее истоки восходят к искусству Китая и Кореи, а наивысший расцвет приходится на середину 17 века. В это время в Японии сложилось уникальное художественное явление, известное как укиё-э — «картинки изменчивого мира». Его ярчайшими представителями были художники периода Эдо Хокусая и Хиросигэ. Мастера этой школы открыли новые темы и сюжеты, содержанием искусства стали жизнь горожан, игра актеров, поединки борцов. Иное содержание и форму приобрели традиционный жанр пейзажа и изображение цветов и птиц. Новшеством явилось и обращение художников к новой технике — гравюре на дереве, которая давала широкие возможности для воплощения их творческих замыслов. Благодаря своей тиражности гравюра стала доступна всем слоям населения.

После революции 1868 года гравюра укиё-э теряет свою популярность. В начале 20 века ей на смену приходит «Творческая гравюра», развивающаяся в трех основных направлениях: народная, декоративная, традиционная.

Цель выпускной квалификационной работы – изучить традиционное направление японской гравюры.

В ходе достижения поставленной цели, были обозначены следующие задачи:

1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Рассмотреть исторические предпосылки становления японской гравюры традиционного направления.
3. Изучить технику японской гравюры.
4. Проанализировать японский пейзаж в работах Хирацка Уньити и Сасадзима Кихэй.
5. Выявить основные темы и образы в гравюрах Мунаката Сико и Маэкава Сэмпан.

Методологическую основу работы составляет литература, посвященная изучению японской гравюры традиционного направления, которой явились труды М.Н. Адамчик, Ф.Б. Габриель, А.С. Коломиец, Н. С. Николаевой и др.

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников, включающих, сорок три наименований и приложения.

Во введении формируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указывается используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Глава I включает в себя два раздела. В первом рассмотрены исторические предпосылки становления японской гравюры. Выявлена связь исторических событий и новых направлений, видов и техник гравюры. Второй раздел посвящен изучению техники японской гравюры традиционного направления.

Глава II содержит два раздела. В первом разделе рассматривается пейзаж в работах Хирацка Уньити и Сасадзима Кихэй. Во втором разделе выявляются основные темы и образы, особенности художественного языка в гравюрах Мунаката Сико и Маэкава Сэмпан.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два раздела (1.1 Японская гравюра традиционного направления: история и предпосылки возникновения и 1.2 Техника японской гравюры традиционного направления) рассмотрены историко-теоретические основы японской гравюры традиционного направления

Первая половина двадцатого века — это один из самых сложных периодов в развитии Японии. Волна массовых народных выступлений, подъем революционных сил, создание Коммунистической партии Японии в 20 –е годы сменили мрачное время фашизации и разгула реакции в 30 –е годы, начавшаяся в 40-е годы подготовка к войне на Тихом океане и мрачное время фашистской диктатуры.

Исторические события оказали влияние на развитие гравюры. На смену художественно-образной системе укиё-э, которая не отвечала запросам нового времени, приходят пролетарская гравюра, агитплакат, политическая карикатура. На смену коллективному творчеству приходит индивидуальное авторство. Особое место среди станковых работ занимает творческая гравюра. Для нее характерны новые эстетические принципы, современные формы, новый художественный язык, идейно и эмоционально обогащенный мир образов. Творческая гравюра развивается в трех основных направлениях: народная, традиционная и декоративная.

Сохраняя национальные традиции, японская гравюра приобретает новые черты. Появляются разнообразные техники ее выполнения, усиливаются живописные качества, становится более богатым арсенал красителей, улучшаются свойства бумаги для печати. Выполняя самостоятельно от начала до конца все этапы работы и внося в каждый из них неповторимые

средства художественной выразительности, мастера-граверы рассматривают процесс создания произведения как подлинное творчество.

Во второй главе, которая включает в себя два раздела (2.1 Пейзаж в работах Хирацка Уньити и Сасадзима Кихэй и 2.2 Пейзаж в работах Хирацка Уньити и Сасадзима Кихэй) проводится анализ работ японских мастеров-граверов традиционного направления.

Традиционное направление в японской гравюре считается одним из ведущих. Продолжая традиции старых мастеров-граверов, большинство его представителей работает в жанре пейзажа.

Мастером национального пейзажа считается Хирацка Уньити. Его гравюры отличаются тонкой поэтичностью, благоговейным отношением к природе, интересом к передаче ее различных состояний. Мастер изображает памятники старины, буддийские и синтоистские храмы, достопримечательные места Японии, тихие, спокойные уголки природы. Но больше всего его привлекает архитектурный пейзаж, где природа находится в неразрывной связи с национальной архитектурой. Его художественный язык своеобразен. Это зубчатые линии, ритмически организованные дробные черно-белые пятна, мелкие, острые мозаичные штрихи, а также введение в гравюру символических образов традиционного искусства.

Пейзажи Сасадзима Кихэй также глубоко национальны. Они, связанные с давними художественными традициями и вместе с тем современны. Работая преимущественно в технике черно-белой гравюры, он вырабатывает особый графический язык, декоративный в своей основе. Острые штрихи и линии подчинены передаче внутренней жизни природы, вызывают ощущение волнения, беспокойства. Его гравюры отличаются плотной заполненностью листа рисунком, превращающим изображение в орнаментальную композицию. Традиционные японские темы и образы в его гравюрах принимают современное звучание.

Так как творчество Мунаката Сико развивалось под воздействием двух неразрывно соединенных в японской культуре начал: буддийского и народного искусства, то он является «наиболее национальным» художником в японской графике. В то же время в его гравюрах можно найти немало мотивов искусства Индии и Ирана.

В пейзажах мастера всегда присутствуют сказочность и фантастические образы, нередко художник включает в композиционную ткань общепринятые символы национального искусства: сливовую ветвь, цветок лотоса, цаплю, карпа. Изображение природы мастер сочетает со стихотворным каллиграфическим текстом, превращая гравюру в единую декоративную орнаментальную композицию. Мунаката Сико выработал свой особый графический язык свободных, динамических линий, острого штриха, крупных пятен, сочных силуэтов и контуров.

Маэкава Сэмпан, оставил после себя богатое наследие гравюр, иллюстраций, экслибрисов. Он считается основателем «жанровой картины» в гравюре. Природа в его работах всегда связывается прямо или косвенно с человеком и его деятельностью. Пейзажи напоминают повседневные зарисовки путешественника, где документальная достоверность сочетается с художественной манерой изложения.

Заключение

В становлении всемирного графического искусства велика роль японской гравюры. Ее наивысший расцвет приходится на середину 17 века, когда в Японии сложилось уникальное художественное явление укиё-э — «картинки изменчивого мира». После блестящего расцвета в середине 19 века японская гравюра теряет свою актуальность, что напрямую связано с историческими процессами, протекающими в Японии. Переоценка традиционных основ искусства и прежде всего гравюры укиё-э приводит в первой половине 20 века к возникновению движения за создание «новой

гравюры», получившей название «творческая гравюра». Она развивается в народном, традиционном и декоративном направлениях.

Традиционное направление считается одним из ведущих в японской гравюре. Его представляют старейшие мастера - Хирацка Уньити, Маэкава Сэмпан, Мунаката Сико. Сасадзима Кихэй, и другие.

Большинство мастеров работает в пейзаже - излюбленном жанре японских художников, предпочитая технику черно-белой ксилографии. Их работы отличаются напряженным линейным ритмом, контрастным сопоставлением черных и белых пятен обобщенностью форм. Мастером национального пейзажа считается Хирацки Уньити. Его гравюры отличаются тонкой поэтичностью, благоговейным отношением к природе, интересом к передаче ее различных состояний. В рамках пейзажного жанра он создает внутренне цельные, но всегда очень разнообразные по мироощущению произведения. Мастера изображают памятники старины, буддийские и синтоистские храмы, достопримечательные места Японии, тихие, спокойные уголки природы. Но больше всего его привлекает архитектурный пейзаж, где природа находится в неразрывной связи с национальной архитектурой. Он выработал свой особый художественный язык, в который органически вошли символические образы традиционного искусства. Ведущим средством изобразительности Хирацка стали зубчатые линии, ритмически организованные дробные черно-белые пятна, мелкие, острые мозаичные штрихи

Пейзажи Сасадзима Кихэй глубоко национальны. Они связаны с давними художественными традициями и вместе с тем современны. Работая преимущественно в технике черно-белой гравюры, он вырабатывает особый графический язык, основанный на острых штрихах и линиях, которые подчинены передаче внутренней жизни природы. Его гравюры отличаются плотной заполненностью листа рисунком, превращающим изображение в орнаментальную композицию. Характер его линий, штрихов, пятен всегда вызывает ощущение внутреннего беспокойства. В работах Сасадзима

отчетливо проступают декоративные особенности его искусства.

Мунаката Сико является «наиболее национальным» художником в японской графике. Его творчество развивалось под воздействием двух неразрывно соединенных в японской культуре начал: буддийского и народного искусства. В то же время в его гравюрах можно найти немало мотивов искусства Индии и Ирана.

В пейзажах Мунаката всегда присутствуют сказочность и фантастические образы, нередко художник включает в композиционную ткань общепринятые символы национального искусства: сливовую ветвь, цветок лотоса, цаплю, карпа. Изображение природы мастер сочетает со стихотворным каллиграфическим текстом, превращая гравюру в единую декоративную орнаментальную композицию. Художник выработал свой особый графический язык свободных, динамических линий, острого штриха, крупных пятен, сочных силуэтов и контуров.

Маэкава Сэмпан, оставил после себя богатое наследие гравюр, иллюстраций, экслибрисов. Он считается основателем «жанровой картины» в гравюре. Значительное место в его творчестве занимают темы национальных празднеств, массовых зрелищ, театральных представлений, изображение местных обычаев. Природа в его работах всегда связывается прямо или косвенно с человеком и его деятельностью. Пейзажи напоминают повседневные зарисовки путешественника, где, документальная достоверность сочетается с художественной манерой изложения.

Художественный язык Маэкава – легкий штрих, живая, но точно очерченная линия – создают впечатление беглых зарисовок художника-графика, стремящегося двумя- тремя линиями передать законченный образ.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в творчестве художников традиционного направления складывается новая техника гравюры, появляется иная художественно-образная система, для которой характерен постепенный отход от конкретизации к большей обобщенности форм, привнесение современных ритмов. Художники этого направления

оказались наименее восприимчивыми к внешнему влиянию и выступают как живые хранители традиций национальной гравюры.