

*Костевич А. К.,
Полоцкий государственный университет им. Евфросиньи Полоцкой,
инженерно-строительный факультет, 4 курс,
(научный руководитель — магистр искусствоведения Ваткинс И. В.)*

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЯПОНСКОЙ ЭСТЕТИКИ В ЖИВОПИСИ ПЕРИОДА ХЭЙСЭЙ И РЭЙВА

Японская живопись (絵画, кайга, также гадо 画道) — одно из старейших и наиболее совершенных японских изобразительных искусств, охватывающее большое разнообразие жанров и стилей. Как и в случае с историей японского искусства в целом, долгая история японской живописи демонстрирует синтез и конкуренцию между местной японской эстетикой и адаптацией импортированных идей, в основном из китайской живописи, которая оказала особое влияние на некоторых ранних этапах ее развития; заметное влияние Запада начинается только с XIX века.

Одной из главных характеристик японской живописи является изображение сцен из повседневной жизни и повествовательных сцен, которые часто переполнены фигурами и деталями. Этот традиционный стиль сохранился до сих пор в японском изобразительном искусстве, в том числе в недавних «Манге» и «Аниме».

Соответствующий правлению императора Акихито, период Хэйсэй (平成時代) буквально «достижение мира» 1989–2019 гг.) был периодом мира. В культурной сфере этого периода были сформированы новые подходы к созданию художественного образа и значительно расширен диапазон изобразительных средств и методов, хотя традиционная японская эстетика по-прежнему является значительной составляющей современного японского искусства. Художественные характеристики периода Хэйсэй были плавно адаптированы следующим периодом в истории Японии, когда 1 мая 2019 года, сын императора Акихито, Нарухито, взошел на престол, и началась так называемая эра Рейва ((令和時代) (01.05.2019 — настоящее время), что переводится как «прекрасная гармония».

В этот период популярность и влияние манга и аниме резко возросли. Манга обычно относится к комиксам, и ее корни восходят к средневековым свиткам с повествовательными картинками. Аниме относится, конечно же, к анимации, которая появилась в первой половине XX века и включает в себя противоречивую историю использования в качестве инструмента пропаганды милитаризма до и во время Второй мировой войны. В 1990-е годы аниме-индустрия росла за счет возрождения и продолжения популярных произведений 1970-х годов, а также за счет новых жанров.

Популярные как внутри страны, так и за рубежом, аниме и манга тесно связаны с принципом каваи, что переводится как «милый». Эта культура «привлекательности» часто понимается как форма бегства от суровых реалий послевоенного периода страны, которой часто угрожают катастрофические стихийные бедствия.

Одним из ярких представителей современного японского искусства, в чьем творчестве стилистика аниме и кawaii прослеживается особенно красноречиво, является токийский художник Ёситомо Нара. Он известен своими картинами детей и животных, которые кажутся одновременно невинными и угрожающими. Его персонажи часто держат в руках оружие, такое как ножи или пилы. Однако они никогда не предназначались для агрессии (рис. 1).

Рис. 1. Ёситому Нара, иллюстрация к книжке с картинками "Tomodachi ga Shitashita Koinu" 1999 год [1]

Еще одним типичным представителем, чье творчество несет в себе отпечаток культуры кawaii, является Такаши Мураками. Он обращается в своих работах не только к современной культуре манга и аниме, но и к более старым стилистическим направлениям, и, в целом, к генеалогии японского искусства. В работах Мураками присутствуют черты его личных и часто провокационных интерпретаций «эксцентричных» художников периода Эдо, чьи работы стали неотъемлемой частью японского изобразительного искусства. Выполненная в фирменном стиле Мураками Superflat и сочетающая традиционную японскую живопись с современной поп-культурой, его работа под названием «Supernova» на первый взгляд кажется изображением радостной детской мечты (рис. 2). Однако калейдоскопические оттенки и деформированные формы вызывают зловещие ассоциации с атомным грибом, и таким образом художник подвергает критике все, что относится к оружию массового поражения и военным конфликтам.

Рис. 2. Такаши Мураками «Супернова» 1999 год [2]

Современные японские художники используют различные изобразительные средства, чтобы выразить свои идеи или сосредоточиться на совершенствовании и переосмыслении видения искусства. Например, японская художница Марико Мори олицетворяет коллективный портрет современного художника, создающего свои произведения в различных жанрах и техниках. Она исследует свое чувство национальной идентичности и создает свои сюрреалистические образы с помощью фотографии, видео, скульптуры, инсталляции и перформанса. (рис. 3)

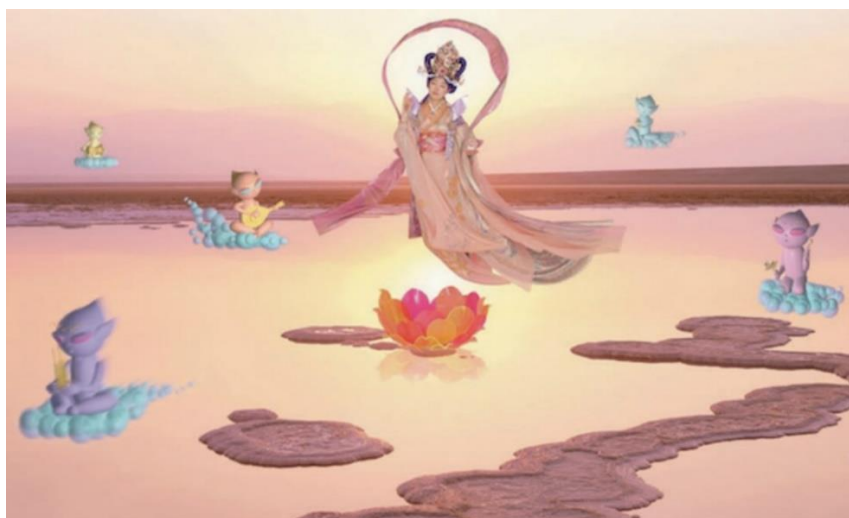

Рис. 3. Марико Мори «Эзотерический космос» 1996–98 гг. [3]

Один из самых значимых японских художников современности Ясумаса Моримура работает в жанре апроприации, (присвоения). Он известен тем, что заимствует какой-либо знаковый образ из истории искусства и «примеряет» его на себя, воссоздавая их со своим лицом и телом. Он использует обширный реквизит, костюмы, макияж и цифровые инструменты, чтобы изобразить себя в виде знаменитых персонажей западной культуры, а также известных фигур послевоенной Японии (рис. 4). Его сатирические автопортреты исследуют темы расы, сексуальности и пола, бросая вызов восприятию азиатской мужской идентичности.

Рис. 4. Ясумаса Моримура. История искусства в автопортретах.
Ван Эйк в красном тюрбане. 2016 год [4]

Современное японское искусство внесло значительный вклад в формирование современной мировой художественной сцены и на его почве были сформированы некоторые мейнстримные направления современного искусства. Всемирно известную Яёи Кусаму по праву можно назвать самой успешной художницей современности и она относится к числу тех мастеров, жизнь которых превратилась в настоящее произведение искусства, холст исписанный линиями судьбы. Начавшая свой путь в искусстве с изучения традиционных японских техник рисования и материалов, основанных на тысячелетних традициях, позже она стала одной из художников вдохновивших формирование движения поп-арта (рис. 5).

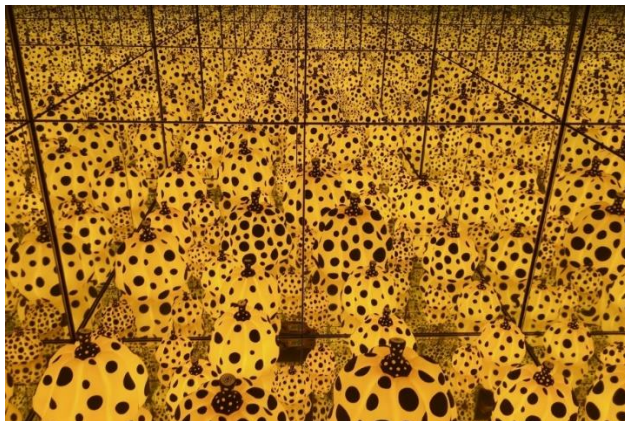

Рис. 5. Яёи Кусама «Духи тыквы спустились на небеса», 2017 год

Современное японское искусство отражает сознательные усилия его создателей по направлению к инновациям и экспериментам. Художники-новаторы сегодня быстро и свободно используют и комбинируют художественные средства и методы, чтобы выразить свои творческие идеи. От манги, аниме и культуры кawaii, от подчеркнутой суперплоскостности, характерной для искусства конца 20 века, до цифровой живописи и виртуальной реальности, общепринятые границы между видами искусства разрушаются, чтобы освободить место для уникальной художественной автономии японского искусства современности.

Используемые источники и литература

1. Yoshitomo Nara. The works [Электронный ресурс]: URL: <https://www.yoshitomonara.org/en/catalogue/> (дата обращения: 04.05.2023).
2. What Are Takashi Murakami's Most Famous Artworks? [Электронный ресурс]: URL: <https://thecollector.vercel.app/what-are-takashi-murakami-most-famous-artworks/> (дата обращения: 04.05.2023).
3. Mariko Mori, Pure Land [Электронный ресурс]: URL: <https://smarthistory.org/mariko-mori-pure-land/> (дата обращения: 04.05.2023).
4. Yasumasa Morimura [Электронный ресурс]: URL: www.artsy.net/article/artsy-editorial-yasumasa-morimura-places-himself-in-art-historys-famous-scenes/ (дата обращения: 04.05.2023).
5. Yayoi Kusama — Biography and Artwork of the Japanese Artist [Электронный ресурс]: URL: <https://www.artlex.com/artists/yayoi-kusama/> (дата обращения: 04.05.2023).