

Ёситоси

Последний гений Укиё-Э

明治十三年　月　日御届
丸屋町五番地
画工　月岡米次郎
通三丁目十二番地
出板人　小林欽次郎

Ёситоси
Последний гений Укиё-Э

Укиё-Э: искусство
изменчивого мира.
Японская ксилография
из коллекции
О.П. Малахова

Издание к выставке
в Нижнетагильском
музее изобразительных
искусств

塩谷判官澤村訥升

Ёситоси. Последний гений Укиё-Э

О.К. Пичугина

Ёситоси Тайсо называют последним выдающимся мастером традиционной японской гравюры укиё-э. Художник органично объединил в своем творчестве, казалось бы, разнородные начала. С одной стороны — опосредованно отразил новационные изменения, свойственные духовной жизни современного ему японского общества, с другой, — настойчиво утверждал традиционные духовные идеалы и способствовал сохранению богатейшего наследия национальной культуры.

Творчество Ёситоси приходится на эпоху Мэйдзи, начало которой ознаменовалось периодом нестабильности и коренной ломки всех традиционных устоев экономической и общественной жизни Японии. Это было время, когда страна под давлением извне вышла из периода строгой искусственной изоляции от внешнего мира. Вместе с появлением в 1853 году в гавани Эдо американской эскадры под командованием командора Пери и последовавшим за тем заключением соглашения об открытии японского рынка для иностранных товаров, начался переворот, затронувший все сферы, политической, экономической и культурной жизни Японии. Этот процесс протекал крайне болезненно, сопровождаясь глубоким экономическим кризисом, проявившимся в резком спаде производства и гиперинфляции. Случившиеся в это же время несколько неурожайных лет вызвали в стране сильный голод и как следствие — волнения и восстания, приведшие к гражданской войне. Япония стала ареной кровопролитных сражений, закончившихся в 1868 году восстановлением монархии.

Юность Ёситоси совпала с этим тяжелым временем. Ёнэдзиро Овария, — именно таким было имя будущего художника, данное ему при рождении, появился на свет 30 апреля 1839 года в городе Эдо (современный Токио) в семье богатого торговца, купившего себе статус самурая. Ребенок рано остался без матери. Новая супруга отца недолюбливала малыша, и в три года он был отдан на воспитание бездетному дяде, брату отца, жившему в квартале Синбаси в Эдо. Заметив тягу ребенка к рисованию, в возрасте одиннадцати лет его направили для обучения к известному мастеру гравюры укиё-э — Утагава Куниёси (1797 — 1861).

Художественное образование в Японии в середине XIX века происходило в соответствии со сложившимися ранее традиционными принципами корпоративности в рамках цеховой системы. Молодой художник, овладевающий основами профессионализма, брал за образец не только стилистические и технические приемы учителя, но и его имя, соединяясь с мастером особой символической связью. Так создавались отдельные художественные династии, формировавшие искусство укиё-э на протяжении более чем двух столетий. Вступивший на этот путь юный Ёнэдзиро так же получил новое имя Ёситоси, в написание которого входил иероглиф из имени учителя.

Традиционная японская гравюра укиё-э в середине XIX века развивалась в рамках нескольких жанров — изображения красавиц — бидзин-га, сцен из пьес популярных в Японии театров Кабуки и Но — якуся-э, исторических сюжетов и сцен битв — муся-э, пейзажей — фукей-га, изображения птиц и цветов — катё-га. В основе этой системы лежало философское восприятие жизни как потока сменяющих друг друга событий, в непрерывном калейдоскопе которых человек должен уметь органично воспринимать каждое мгновение и наслаждаться простыми радостями бытия. В середине XIX века в гравюре укиё-э развивались также черты репортажности. Отзываясь на злободневные события повседневной

Актер театра Кабуки
1860 год

新形三十六怪撰

明治三十五年四月一日印刷
全　年台五月廿日發行
編輯兼發行者　東京市日本橋區吉川町二番地
印刷者　滝花千二百六十六番
松木平吉

жизни, художники воспроизводили сцены из премьерных спектаклей, прибытие иностранных пароходов в йокогамский порт, изображения европейских дам в невиданных нарядах и другие события и явления, вызывавшие живой интерес японцев. В создании гравюры участвовали, кроме художника, разрабатывающего эскизы, также резчик, изготавливающий деревянные печатные формы и печатник, делавший оттиски на рисовой бумаге. Как правило, гравюра укиё-э была цветной, и для ее создания вырезалось несколько досок, по одной для определенного цвета, и каждый лист пропечатывался последовательно с нескольких форм. За три первых года, проведенных в мастерской Утагава Куниёси, юный Ёситоси показал себя способным и усердным учеником, и в 1853 году была издана первая его работа — триптих о военно-морском сражении при Данноура в войне между Тайра и Минамото в 1185 году. Однако, начавшиеся острые перемены в общественной жизни привели к ломке традиционных форм национальной культуры и искусства. Иностранные вкусы, взгляды и технические достижения стремительно впитывались тогдашним обществом, обесценивая исконно японские жизненные принципы.Искусство ксилографии с его многодельным процессом создания гравюры не могло конкурировать со сравнительно более простыми и дешевыми способами тиражирования — литографией и фотографией. Издатели теряли заказчиков, художники — работу. Гравюра укиё-э находилась в глубоком кризисе.

Тяжелым ударом для юного Ёситоси стала болезнь учителя. После смерти Утагава Куниёси в 1861 году юноша попал в полосу суровых житейских испытаний. Нужда преследовала его постоянно. В 1863 году умер отец Ёситоси и молодой человек потерял свою последнюю опору. В соответствии с исконно японскими верованиями в силу предков-покровителей, пекущихся о живых потомках, юноша изменил свое имя на Цукиока Ёситоси в память об одном из родственников дяди, художнике Осака Цукиока Сеттей, погибшем в 1839 году.

В 1865 к молодому художнику наконец пришел первый успех после издания серии гравюр «Сто историй о китайских и японских приведениях». Необходимо заметить, что мистические темы и сюжеты составляли особую часть японских легенд и народных преданий. Многие из них часто служили сюжетной канвой для театральных пьес. Мистицизм был одним из глубинных свойств духовной жизни японцев, чье мировоззрение во многом определялось древней религией — синтоизмом, влияние которой не иссякло с приходов страну буддизма. Основу синтоизма составляло поклонение силам природы и вера в духов, живущих в любом из предметов окружающего мира. (Синтоизм в переводе с японского означает «путь множества богов»). На протяжении всего своего творчества Ёситоси неоднократно обнаруживал

К стр. 4

Серия «36 новых историй о привидениях»

Поэт, проводя ночь в руинах, оказывается свидетелем спора двух призраков о правилах стихосложения. Он вмешивается в их беседу, после чего разгневанные призраки покидают развалины

Митокомон Мицукуни-ко, побеждающий призрака в Яхата
Триптих

新形三十六怪撰

明治二十五年二月一日印刷
同　年二月五日發行
編輯兼發行者　東京市京橋區南傳馬町二丁目十番地　松木平吉
印刷者　東京市京橋區南傳馬町二丁目十番地　松木平吉

пристальный интерес к преданиям и рассказам мистического толка, воспроизводя в гравюрах сюжеты о духах и привидениях.

Особым спросом в смутные шестидесятые пользовались листы с изображением кровавых битв, поединков выдающихся самураев, самоубийств-сэппуку. В 1866 году совместно с художником Ёсиику Отиаион Ёситоси подготовил серию гравюр «Двадцать восемь историй о насилии», а затем самостоятельно — серию «Искусство смерти». Выбор темы соответствовал духовному состоянию общества. В эти годы, когда гражданская война охватила страну, особую актуальность приобрело учение буси-до — кодекс средневекового воина-самурая. Юдзан Дайдодзи, живший в XVII веке при дворе князя Адзу Мацудайра и бывший его военным советником, создал Будосёсинсю — книгу, описывающую путь самурая. Первым и самым главным среди длинного списка обязанностей и достоинств самурая было следующее: «Самурай должен, прежде всего, постоянно помнить — помнить днем и ночью, с того утра, как он берет в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги — что он должен умереть. Вот его главное дело». Отсюда становится понятным интерес молодого художника к данной теме.

В 1868 году Ёситоси создал серию гравюр «Сто знаменитых воинов в сражениях», посвященную последним боям приверженцев уходящей династии Токугава. К своему тридцатилетию он уверенно вошел в десятку лучших художников укиё-э. Однако признание не принесло ему материального благополучия. Более того, после восстановления императорской власти и смены правительства в Японии углубился экономический спад. Страна оказалась в бедственном положении. Многие прежние любители традиционной гравюры укиё-э и покровители художников сошли со сцены. Мастера, ориентированные на старые традиции и духовные идеалы, становились неугодными. Для Ёситоси начало 1870-х годов стало временем суровых испытаний. Вместе со своей подругой Окото он жил в ветхой хижине. Работы не было. Для того, чтобы купить горсть риса, приходилось продавать ее одежду и немногие предметы обихода. Согревались, сжигая в печи разобранный пол. Нищета и безвыходность повлияли на здоровье молодого человека. Художник впал в глубокую депрессию, потерял способность работать и попал в психиатрическую клинику.

1873 год ознаменовался для Ёситоси выздоровлением. Он сменил свое имя на Ёситоси Тайсо (Тайсо означает «великое возрождение»). Издатели снова начали обращаться к нему с предложениями. А, кроме того, он нашел работу журнального иллюстратора. В 1874 — 1876 годах он опубликовал около шестидесяти рисунков в токийском иллюстрированном приложении журнала «Юбинхоти Синбум». В следующем, 1877 Ёситоси стал очевидцем восстания самураев против императора в княжестве Сацума. Его рисованные очерки на эту тему пользовались большим успехом. Очевидно, именно изображение реально увиденных самим художником событий привело к изменению стилистики его произведений. Во второй половине 1870-х годов в его творчестве нарастает интерес

К стр. 8

Серия «36 новых историй о приведениях»

Верховая лошадь спросила будущего полководца о его стратегических планах. Мальчик рассердился, ударил лошадь и убил, как оказалось, барсука-оборотня.

Император Сутоку отказывается принять священника Рэньё
Триптих

Сутоку, 75-й император, подчинившись воле отца, бывшего императора Тоба, отрекся от престола в пользу малолетнего сводного брата. Тоба надеялся, что его младший сын станет законным прямым престолонаследником, но этого не случилось. Когда Тоба умер в 1156 г., Сутоку восстал против правящего в тот период императора Го-Сиракава, и эта война принесла в японские кланы раскол — отцы и сыновья сражались по разные стороны за разных кандидатов в императоры. Сутоку проиграл войну в 1158 г. Он был сослан на остров Сикоку, где вскоре умер, объявив голодовку. Японцы верили, что после смерти Сутоку превратился в онрё — мстительного духа, наносящего урон императорской фамилии. Гравюра повествует о том, как Сутоку отказался принять священника Рэньё, прибывшего из столицы. Сутоку отослал его ни с чем, лишь прочитав ему стихотворение, являвшееся воплощением дурных манер.

崇德帝

大日本史略圖會

第七十六代 崇徳天皇

大蕗洋一

崇徳帝ハ鳥羽第一の御子諱ハ顕仁保安四年五歳ニして即位ス鳥羽上皇其子体仁を愛セラるの余故ありくして帝を廃し体仁を立て帝を讃岐ノ流シ帝憤悩配所ニ在て常ニ悵々として楽ハ都人蓮如入道之を慨き其鬱憂を慰んと笈を負て讃岐ニ到り守護の人ニ就て之を告く帝深く其志を感し暮といへども愁ひの相見て憂を増んこりハ寧見ざるに若ずと只涙潜然たり蓮如悟て一首を詠じ朝ニ辞し木丸殿の人々ニ君に去ぬまぞかへるさ」帝之ニ答て「なかるらやなぐさむるそのすの音そのこぞちく」蓮如都ニ返

蓮如入道

к психологизму и персонализации изображаемых им людей. Художника начинают интересовать тонкости человеческих взаимоотношений. Он учится лаконично передавать индивидуальные особенности внешности своих героев, их эмоциональное состояние. Применяет элементы светотеневой моделировки и сложные ракурсы в построении фигур. Начало 1880-х годов принесло художнику относительную стабильность. Его имя стало популярным, и в 1884 году он имел более восьмидесяти учеников. К этому времени относительно наладилось и финансовое положение Ёситоси. Он даже сумел купить себе собственный дом. Судьба подарила ему встречу с бывшей гейшей Сакамари Таи. Их союз в 1884 году увенчался браком. Ёситоси усыновил ее пятнадцатилетнего сына, который впоследствии стал известным художником-мультипликатором Цукиоко Когийо. Ко второй половине 1880-х относится расцвет творчества художника. Он пытается противостоять натиску иностранных влияний на духовную и культурную жизнь страны, обращаясь к национальным традициям и богатому историческому прошлому Японии. Это было время создания самой знаменитой серии художника — «Сто видов луны». Серия публиковалась с октября 1885 по апрель 1892 года издателем Акияма Буемоном. Ее сюжеты посвящены событиям средневековой японской истории, запечатленным в танка и хайку — особых жанрах японской поэзии, пьесах театра Кабуки и Но, исторических хрониках и преданиях. Художник стремился воплотить в своем творчестве исконные эстетические и нравственные принципы японской культуры: «ваби» — тягу к простоте и естественности, сочетающую в себе гармонию, чистоту и стремление к тишине и покою; «саби» — показ красоты, скрытой в незамысловатых явлениях и предметах, и близкий к нему «моно-но аваре», переводимый как «печальное очарование вещей». Все они проистекали из синтоистских представлений об одушевленности окружающего мира, где в каждом явлении заключено его божество — ками. Человек, проникающий путем созерцания в природу вещей и приобщающийся к их божественной сути, испытывал «аварэ» — восторг и взволнованность, ставшие одной из форм традиционно японских духовных практик. Именно поэтому изображение момента созерцания, содержащее в себе острое переживание краткого жизненного мига, было заложено в большинстве листов серии. Особенно тонким лиризмом отмечен лист «Отдых у моста Сидзо» (с. 17), изображающий молодую служанку чайного домика, погруженную в созерцание неторопливо текущих водных струй, освещенных мягким сиянием полной луны. Стоящее позади нее ведро с водой свидетельствует о том, что дневные заботы еще не закончены, и этот краткий миг отдыха, покоя и тишины вот-вот завершится, вернув героиню в мир повседневных трудов.

Другой замечательный лист серии, изображающий состояние вдохновенного созерцания — представляет престарелую женщину, сидящую на берегу реки на поваленном буддийском надгробии (с. 26). Исследователи предполагают, что здесь изображена сцена из пьесы театра Но «Сотоба Комати», героиня которой, некогда знаменитая красавица и поэтесса IX века Оно-но Комати представлена в образе старухи. Художник передал здесь ощущение неумолимости быстротекущего времени, похищающего телесную красоту, и показал вместе с тем, что и на пороге смерти человек способен достигать состояния аварэ, очищающего душу.

Многие листы серии являются фактическ иллюстрациями к известным стихотворениям прошлого. Так лист № 47 (с.38) изображает знаменитого поэта, музыканта и ученого

К стр. 14 — 15

Состязание в силе
Диптих

Такасима Окико была привлекательной, трудолюбивой крестьянской девушкой. Благодаря тяжелой работе она стала необыкновенно сильна. Однажды борец Саэки Уринага увидел, как Окико набирала воду. Воспылав страстью, он попытался завладеть ею. Придя в смятение, Окико сжала его руку настолько сильно, что, несмотря на все попытки, борец не смог освободиться. Между тем, Окико поставила корзину на голову и направилась к дому, увлекая за собой Уринага.

Фудзивара-но Кинто в момент создания им маленького стихотворного шедевра: «Посреди мерцающей белизны и теней от ночной луны, я прощаюсь со снегом, срывая сливовый цвет». Поэт описывает здесь древнюю японскую традицию любования цветами уме — японской сливы, которая распускается в конце февраля — начале марта, когда случаются еще обильные снегопады.

Некоторые гравюры серии исполнены неподдельного юмора и показывают острую наблюдательность художника. Так на листе № 88 (с. 53) представлена немолодая крестьянская семейная пара, отдыхающая в своем маленьком дворике при свете полной луны. Мужчина, круглоголовый и лысый, обратив лицо к луне, очевидно, слагает стихи (поэтическое творчество в Японии было широко распространенной традицией не только среди знати и сословия самураев, но и в социальных низах). Художник демонстрирует здесь острый и точный рисунок, умение изобразить фигуры в сложном ракурсе и лаконизм деталей, передающих атмосферу покоя и благоденствия.

Подавляющее число гравюр серии посвящено теме воинского долга и превратностей судьбы. Таков лист «Луна над горой Дзи Минь» (с. 29), изображающая легендарного китайского военоначальника Дзянь Ляня, который, поднявшись на вершину горы, играл на флейте столь проникновенно, что заставил вражеских солдат тосковать об их семьях и оставить поле боя. Другая композиция, « Луна над кормой корабля» (с. 39), посвящена истории, положенной в основу пьесы театра Но о молодом императоре, который после разгрома своих сил в морском сражении при Данноура в 1185 году, оставил корабль и совершил самоубийство. В пьесе говорится, что дух императора явился его жене и в танцах и песне рассказал ей о последних моментах жизни Коёцунэ. Гравюра «Луна над пиком Сидзу» (с. 33) показывает военоначальника Тоётоми Хидэёси, продолжавшего в XVI столетии процесс объединения Японии. В его руках — гигантская раковина «хорогай», служащая боевым горном, подающим сигнал к началу сражения при Сизугатакэ в 1583 году, в котором Хидэёси одержал решающую победу.

Наверное, один из лучших листов серии — «Луна над сосновым бором в Мио» изображает военачальника и правителя провинции Каи, любующегося красотой горы Фудзи. Гравюру сопровождают следующие стихотворные строки: «На побережье Киёми небеса заслоняют путь, — луна остановлена вершинами сосен Мио». Напряженное колористическое решение, сочетающее приемы лаконичной светотеневой моделировки с контрастным сопоставлением отдельных цветовых пятен, дополняется точным линеарным рисунком и способностью художника убедительно передать позу, движение и характерные особенности облика героя.

Серия «Сто видов луны» издавалась вплоть до смерти художника в 1892 году, произошедшей в связи с обострением психического заболевания. До этого печального события Ёситоси сумел создать еще две серии: «Тридцать два аспекта женского костюма», в которой на одной из гравюр была изображена дама в европейском платье, и «Новые изображения тридцати шести духов», обнаружившие первые признаки его заболевания. Сегодня творческое наследие Ёситоси считается одним из самых значительных и востребованных среди блестящего ряда работ мастеров укиё-э. Оно пользуется успехом не только у коллекционеров и любителей японского искусства. Гравюры Ёситоси Тайсо интересны широкой зрительской аудитории благодаря своим высоким художественным качествам, свежести и остроте авторских решений, поэтичности образов.

明治廿二年四月七日印刷
同　年四月九日出版
印刷兼發行者　日本橋区馬喰町弐丁目
十四番地　綱島亀吉

高島大井子の話

Избранные листы из серии **«Сто видов луны»**

4. Квартал Гион (Gionmachi)

Гравюра изображает сцену из знаменитой пьесы театра Кабуки «Канадэхон Тюсингура», написанной в 1748 году Такэда Идзумо, Намики Сэнрю и Миёси Сёраку. Она основана на реальной истории о 47 ронинах, произошедшей в начале восемнадцатого века. Верные вассалы, потеряв своего господина, объединяются ради кровной мести обидчику — Кира Ёинака. Выполнив свой долг все совершают сеппуку. Для осуществления своего плана им приходится затаиться. Их предводитель, Оиси Кураносукэ, выжидая удобный момент, селится в увеселительном заведении «Итирики» в квартале Гион в Киото, где якобы ведет разгульный образ жизни, убедив шпионов Есинака в своей полной безвредности. На гравюре самый юный ронин, сын Оиси, несет секретное послание своему отцу. Действие перенесено авторами в XIV столетие, чтобы замаскировать содержание от строгой цензуры, запрещавшей обращаться к реальным историческим событиям.
Отпечатано в декабре 1885 года

7. Луна в Горах Инаба (Inabayama no tsuki)

В 1564 году, в период гражданской войны, Ода Нобунага и его воины штурмовали замок Сайто на горе Инаба. Один из воинов Нобунага — молодой Тоётоми Хидэёси — обнаружил горную неохраняемую тропу, ведущую прямо в замок. Взяв с собой шесть человек, Хидэёси взобрался на почти неприступную скалу, и замок был взят.
Блестящая карьера Хидэёси позволила ему стать главным претендентом на должность Сегуна в 1586 году. Чтобы скрыть его низкое происхождение, ему было дано имя Тоётоми. В 1590 году его титул унаследовал приемный сын Хидецугу, а Тоётоми Хидэёси стал регентом Тайко.
Отпечатано в декабре 1885 года

Избранные листы из серии «Сто видов луны»

月百姿
雨後の山月
時政

9. Луна в горах после дождя (Ugo no sangetsu)

Сога но Горо Токимунэ (12 век), перед важнейшей схваткой в его жизни прислушивается к голосу пролетающей на фоне луны кукушки, которая символизирует мимолетность жизни, и пение которой связывает нас с миром ушедших предков. В 1177 году два юных мальчика Дзюро Сукэнари и Горо Токимунэ осиротели после того, как их отец был убит его соперником Кудо Сукэцунэ. Мальчики росли, одержимые мыслью о мести, которая в традиции того времени была их сыновним долгом. Их задача усложнялась тем, что от них ждали возмездия, поэтому трудно было действовать неожиданно; кроме того, Сукэцунэ был любимцем Сегуна Ёритомо.
Горо Токимуне был отправлен в монастырь в Хаконе рядом с горой Фудзи, чтобы стать священником. Сбежав из монастыря и скрываясь от посторонних глаз, вдвоем с братом он стал готовить план мести.
Летом 1193 года Ёритомо пригласил всех крупнейших правителей на охоту вблизи Хаконе, чтобы отпраздновать установление своей власти над страной. Братья Сога решили воспользоваться этой возможностью. Темной дождливой ночью они проникли в лагерь Ёритомо, расположенный на склонах горы Фудзи, и отыскали Сукэцунэ. Горо был готов расправиться со спящим Сукэцунэ, но Дзюро решил, что убивать его во сне — это трусость, и разбудил врага, чтобы сразиться и победить в честной борьбе. В лагере подняли тревогу, Дзюро был убит стражниками Сукэцунэ в яростной схватке. Горо был схвачен, предстал перед Ёритомо и был обезглавлен.
Ему было всего 19 лет.

11. Отдых у Шийо (Shijo noryo)

Молодая служанка отдыхает на веранде одного из чайных домов, построенной над устьем реки Камо, в увеселительном квартале рядом с мостом Сидзо в Киото.
Отпечатано в декабре 1885 года

13. Крик лисы (Konkai)

«Крик лисы» — это название комической пьесы (кегэн), исполняемой в перерывах между пьесами театра Но. Лис-оборотень перевоплощается в старого священника Хакузосу и навещает его племянника, занимающегося охотой. Убедив охотника не причинять вред лисам, оборотень удаляется и постепенно возвращается к своему истинному облику. Далее по мере его ухода слышится крик, когда лис хватает приманку и оказывается пойманным в ловушку.
Отпечатано в январе 1886 года

14. Цунэнобу и демон

Однажды осенней ночью, когда придворный Цунэнобу (1016 — 1097) наблюдал восход луны, ему послышался отдаленный звук хлопающей на ветру одежды. В этот момент ему вспомнились стихотворные строки: «Я слышу звук развевающейся одежды в безмолвном лунном сиянии, и я надеюсь, что есть кто-то еще, кто до сих пор не ложился спать». Как только Цунэнобу произнес их, в небе появился огромный демон и прочитал строки выдающегося китайского поэта Ли Бо «В северном небе гуси летят, пересекая большую медведицу — к Югу, трепещут одежды в лунном свете».
Отпечатано в январе 1886 года

月百次女

版届 明治十九年一月 日 浅草須賀町二十七番 出版人 東京馬喰町二丁目九番地 彫工山本

16. Митидзане сочиняет стихотворение при лунном свете

Сугавара Митидзане (845 — 903) был придворным поэтом, а после смерти получил имя Тендзин и был обожествлен став покровителем музыки, литературы и каллиграфии. В возрасте 11 лет он сочинил следующее стихотворение в классической китайской манере: «Луна сияет как яркий снег, и цветы сливы кажутся отражениями звезд — О! Золотое зеркало луны проплывает над головой, и аромат из комнаты девушек наполняет сад». *Отпечатано в январе 1886 года*

18. Железный котел лунной ночью (Tsukiyo no kama)

Два пройдохи Кофуна Но Генго и Коси Хандзо пытаются украсть огромный железный котел в полнолуние. Работа напоминает некоторые из набросков Хокусая. Гравюра выполнена в стиле Тоба-э, названном в честь знаменитых свитков с изображениями животных и людей в храме Кодзан рядом с Киото, созданных настоятелем храма Тоба (1053 — 1140), аристократом периода Хэйан. *Отпечатано в феврале 1886 года*

月百姿
山城小栗栖
月

19. Луна над Огурусу в Ямасиро (Yamashiro Ogurusu no tsuki)

Крестьянин Сакуэмон поджидает в засаде Акети Мицусиде. После убийства Ода Нобунага Мицусиде был разбит Хидэёси и был вынужден спасаться бегством. По дороге в его родную провинцию он был атакован группой крестьян неподалеку от Огурусу и убит бамбуковым копьем. Хотя Хидэёси был доволен смертью своего противника, он приказал распять семерых крестьян в качестве предупреждения для мятежников провинции Ямасиро.
Отпечатано в феврале 1886 года

21. Луна над Ицукусима (Itsukushima no tsuki)

Женщина, одетая в стиле эпохи Хэйан, куртизанка из портового города Муро, проплывает мимо основания огромной тории, или ритуальных ворот, синтоистского храма на острове Ицукусима. Ее частично скрывает огромная дорожная шляпа; музыкальный инструмент у ее ног, возможно, свидетельствует о ее участии в ежегодном фестивале Кангенсай — празднике ветра и струнных инструментов.
Февраль 1886 года

25. Луна и ступа (Sotoba no tsuki)

Прославленная красавица и поэтесса 9 века Оно но Комати сидит на упавшей ступе (мемориальное сооружение, посвященное Будде). Возможно, это сцена из пьесы театра Но «Ступа Комати» (Sotoba Komachi), в которой два монаха спрашивают друг друга: «Это та Комати, которая была когда-то прекрасным цветком — прекрасная Комати, чьи темные брови соединялись, как молодые луны — чьи шелковые платья заполняли залы, насыщенные ароматом кедра?» Комати изображена смотрящей на луну в расписном кимоно, которое резко контрастирует с поношенной соломенной шляпой. *Отпечатано в марте 1886 года*

28. Луна над островом Тикубусима (Chikubushima no tsuki)

Цунемаса, предводитель клана Тайра в 12 веке, был знаменит своими выдающимися мýзыкальными способностями. В этом эпизоде из Хайке Моногатари Тайра но Цунемаса вечером посещает храм богини Бентен на острове Тикубу в 80-х годах двенадцатого столетия. Его прекрасная игра на инструменте «бива» трогает богиню, и она предрекает ему победу над кланом Минамото. Но сам Цунемаса погибает в сражении.

月百姿
世生
為月
經正

30. Луна над каменной пещерой (Haso no tsuki)

В шестом веке индийский принц Бодхидхарма, именуемый японцами Дарума, приехал в Китай и положил начало буддизму. До своего просветления он медитировал в пещере в течение девяти лет. Метафора прошедшего времени на гравюре — это полуразрушенные каменные стены. Лунный свет, проникающий сквозь образовавшееся отверстие, это образ просветления. По легенде, за 9 лет нахождения в пещере Дарума утратил способность ходить.
Отпечатано в июне 1886 года

31. Луна над горой Цзи Минь (Keimeizan no tsuki)

Дзянь Лянь — китайский герой, участвовавший в войнах, приведших к власти династию Хань в начале второго века до н.э. На гравюре он изображен на горе Цзи Минь, откуда он обозревает вражеское войско перед сражением. Стоя на вершине горы, Дзянь Лянь начинает играть на флейте мелодии родной провинции своих врагов. Его искусная игра пробуждает в войсках неприятеля такую тоску по дому, что шесть тысяч воинов бегут с поля боя, оставив своего предводителя с малочисленным отрядом перед армией врага, последнему не остается ничего, кроме как покончить с собой.
Отпечатано в июне 1886 года

月百姿
鶏鳴
山の月
芳

32. Луна над пустошью Китаяма (Kitayama no tsuki)

Тоёхара Сумияки, музыкант при дворе императора Го-Касивабара (время правления 1500 — 1525), бродя по пустоши Китаяма, наткнулся на стаю волков. Он спасается, пленив волков своей игрой на флейте.

К стр. 31

33. Луна на заре во время обряда (Shinji no zan getsu)

Фестиваль Санно это традиционный праздник, отмечающийся по четным годам в Токио.
На платформе изображен танцор Синто во время праздничного шествия в районе замка Эдо.

К стр. 32

37. Подглядывающий и луна (Kaimami no tsuki)

Ко но Моронао, служивший сегуну Асикага но Такаюдзи (14 в), подговорил служанку устроить так, чтобы он смог украдкой полюбоваться женой придворного вельможи Каоё, которая была знаменита своей красотой. На гравюре Моронао прячется в кустах и наблюдает за тем, как Каоё заканчивает принимать ванну. Когда Каоё отвергла его ухаживания, Моронао добился казни ее супруга и его семьи. Моронао это также персонаж-злодей в «Тюсингура», пьесе 18 века о 47 ронинах, действие которой намеренно было перемещено во времени, чтобы избежать цензуры.

К стр. 33

41. Луна на сосновым бором в Мио

Воин, обозревающий окрестности — Такеда Сингэн (1521 — 1573), один из величайших полководцев 16 века, знаменитый дипломат и стратег, прославившийся своими завоеваниями, властитель провинции Кай, на территории которой находится гора Фудзи. Со временем он завоевал большую часть этого региона, включая провинцию Суруга, открывшую ему выход к морю. В ходе кампании 1573 г. был смертельно ранен и умер несколько дней спустя. На гравюре Такэда Сингэн изображен созерцающим гору Фудзи через бухту Суруга. «На побережье Киёми небеса заслоняют путь, луна остановлена вершинами сосен Мио».

月百姿
神事競馬

Избранные листы **из серии «Сто видов луны»**

32

月百姿
小倉宰相
中納言
乃月

42. Луна в логове врага (Zokuso no tsuki)

Молодой принц Усу, также известный как Ямато-Такэ но Микото, был третьим по старшинству, сильным и безжалостным сыном императора Кейко, правившего с 71 по 130 н.э. Многочисленные подвиги, приписываемые О-Усу описаны в своде древнейшего японского эпоса «Кодзики» («Записи о деяниях древности»), составленном в 8-м веке. Мы видим, как он переодевшись в женское платье, по поручению отца пробирается в лагерь повстанцев, чтобы убить двух братьев, предводителей восстания.
Отпечатано в 1886 году

43. Луна на восходе в театральном квартале (Shibaimachi no akatsuki)

Ранним утром в квартале Сибай на фоне луны на розовом небе видны силуэты гостей театров, чайных домов, расходящихся по домам. Молодая женщина спешит на дневное представление театра Кабуки.

44. Акадзомэ Эмон наблюдает за луной из своих покоев

Придворная дама эпохи Хэйан, Акадзомэ Эмон (956 — 1041), знаменитая поэтесса, вглядывается в ночь в надежде увидеть своего любовника, который не пришел на свидание: «Жаль, что я не легла спать, но ночь уже прошла безвозвратно, и я любуюсь, как луна клонится к рассвету». *Отпечатано в 1887 году*

45. Луна туманной ночью (Oboroyo no tsuki)

Актер театра Но в маске, с шарфом, повязанным вокруг головы, и копьем исполняет роль грабителя Кумасака но Тоан, убитого в 1174 г., когда его банда не совсем благоразумно напала на юного Минамото но Ёсицунэ. На гравюре нет луны, но название нас относит к словам Кумасака: «Этой ночью луна не взойдет до зари, и даже на небе останется скрытой».

月百姿
鉄坂
朧月

47. Кинто срывает сливовый цвет в лунном свете

Фудзивара но Кинто (966 — 1041), заметная фигура при дворе, выдающийся поэт, влиятельный литературный критик и ученый, музыкант эпохи Хэйан (IX — XII в.) Ночью на здания императорского дворца выпал снег; Кинто выходит во двор и, сорвав сливовую ветвь, восхищается ее красотой: «Посреди мерцающей белизны и теней от ночной луны, я прощаюсь со снегом, срывая сливовый цвет».
Отпечатано в январе 1887 года

50. Луна над кормой корабля (Daro no tsuki)

Потерпев поражение от Ёсицунэ в морской битве при Данноуре в 1185, молодой император Тайра но Киёцунэ, внук предводителя клана Тайра, Киёмори, положившего начало кровной вражды между Тайра и Минамото, бросившись с корабля, совершает самоубийство. В пьесе театра Но «Киёцунэ» в виде призрака он возвращается к своей жене и рассказывает о последних минутах жизни в танце и песне, что и отражает работа Ёситоси.
Отпечатано в июне 1887 года

月百姿
五條橋の月

51. Луна и дама Госети (Gosechi no myobu)

Ряд деталей на гравюре указывает на то, что женщина, играющая на кото, была придворной дамой (восьмой век, эпоха Хэйан). На фоне следов былого благополучия она предстает в облачении монахини. Посреди развалин своего дома она играет для двух вельмож, которые глубоко тронуты ее музыкой и судьбой.

52. Луна на рассвете над горой Тобису (Tobisuyama gyogetsu)

Эта сцена на склонах горы Тобису — фрагмент сражения при Нагасино в 1575 г. Замок Нагасино был взят в осаду Такеда Кацуори. Ода Нобунага и Токугава Иэясу посылают свои войска и разбивают армию Кацуори. Битва при Нагасино — это триумф европейской военной тактики и огнестрельного оружия, позволившего истребить конные войска Кацуори, ставший поворотным моментом в японском военном искусстве. Генерал с черепом Ума-дзируси, наблюдающий за сражением, — Тода Ханбей Сигэюки, подчиненный Токугавы.

月百姿
戸田羊千重之
素山
覚書

月百姿
王昌齡
西宮夜靜百花香
欲捲珠簾春恨長
斜抱雲和深見月
朧々樹色隱照陽

54. Китайская красавица с цитрой

Эта работа иллюстрирует четверостишие о луне весенней ночью китайского поэта Ван Чжан Линя. Благородная дама играет на китайской семиструнной цитре «гуцинь»; заметив красоту ночного неба, она просит служанку открыть окно, чтобы полюбоваться луной, поднимающейся за деревьями: «ночь так тиха и сотни цветов во дворце источают свой аромат — она просит открыть окно, сожалея об уходящей весне — с цитрой в руках она любуется луной — деревья словно в тумане из-за лунного света». *Отпечатано в 1887 году*

56. Маэда Гэньи любуется луной из своего замка

Маэда Гэньи (1536 — 1602), мудрый священник и проницательный политик, сделавший блестящую карьеру, несмотря на все перипетии войн за объединение Японии во времена Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Здесь он предстает сидящим на веранде замка Камеяма, размышляя о том, что материальный мир, как облака на небе, заслоняет от нас сущность Будды: «Обычно я не люблю пасмурное небо — но теперь я вижу, что оно заставляет нас ценить свет луны». *Отпечатано в июне 1887 года*

57. Чтение под луной (Dokusho no tsuki)

Цзи Люо (543 — 480 до н.э.), ученик Конфуция, ставший впоследствии государственным деятелем, читает при свете луны, неся на спине мешок с рисом для своих родителей. В конфуцианстве сыновнее уважение к родителям и предкам является одной из главных добродетелей. *Отпечатано в марте 1888 года*

61. Луна над мостом Годзо (Gojobashi no tsuki)

Сцена из пьесы театра Но «Бенкей на мосту». Юный Минамото Усивака, проходил по мосту Годзо в Киото, у которого обитал знаменитый воин-монах Бэнкей, заставлявший всех воинов, проходивших по мосту, сразиться с ним. На гравюре он в прыжке защищается от Бэнкея, который так и не смог одолеть Минамото. Признав свое поражение и узнав о высоком происхождении противника, непобедимый доселе Бэнкей смиренно клянется в своей верности Минамото. Последний в дальнейшем становится легендарным генералом Минамото Ёсицунэ (1159 — 1189), неразлучным со своим преданным последователем. Ёсицуне и Бэнкей впоследствии стали любимейшими персонажами фольклора, театров Но и Кабуки.

月百姿
五條
橋の
月

65. Луна в бухте Катада (Katadaura no tsuki)

В этой сцене из пьесы театра Кабуки «Катада оти» («Побег в Катада») Сайто Кураносукэ, бывший военачальником в период объединения Японии, ведет своего коня по берегу озера Бива. Он оглядывается, желая удостовериться, что за ним нет погони; соломенная обувь коня — также свидетельство того, что всадник хочет остаться незамеченным. После смерти Акети Мицухидэ в 1952 г., Сайто и его сын Тосимицу спасаются бегством в бухту Катада. Кураносукэ заболевает и, в конце концов, его обнаруживают и отправляют на казнь. Тосимицу дарована жизнь, и он уходит в монахи.
Отпечатано в июне 1888 года

64. Накамаро наблюдает за луной в Китае

Абэ но Накамаро (701 — 770), сын высокопоставленного чиновника, был послан в Китай для овладения искусством измерения времени и изучения календаря. Судьба сложилась так, что он остался там на всю жизнь. Многое довелось ему пережить — был он и правителем северного Вьетнама, и тюремным заключенным, но, несмотря на все усилия, ему так и не удалось вернуться домой. Стихотворение, давшее название этой гравюре, было написано им во время его пребывания в тюрьме, в нем выражена тоска по Японии: «Подняв глаза в небесную высь, я вижу луну, вставшую над горой Микаса».
Отпечатано в 1888 году

月百姿
源頼政
弓張月

月百姿
志津三郎
秀吉
月

66. Луна над мысом Сизу (Shizugatake no tsuki)

Тоётоми Хидэёси (1536 — 1598) один из самых ярких примеров смелости и честолюбия. На службу к Ода Нобунага он поступил в 21 год и быстро стал военачальником. После смерти Нобунага, он ввязался в войну за власть, видя себя его наследником. На гравюре он изображен перед важнейшим сражением при Сизугатакэ в 1583 г. подающим сигнал своим войскам с помощью огромной раковины. Несмотря на свое происхождение, ему удалось стать Сегуном, объединить Японию, организовать вторжение в Корею и предпринять попытку завоевать Китай.
Отпечатано в октябре 1888 года

74. Кага но Тиё и колодезное ведро

Кага но Тиё (1703 — 1775), японская поэтесса периода Эдо, получившая широкое признание, как одна из лучших мастеров хайку. Начав писать стихи в 7 лет, в 12 она уже стала одной из самых талантливых представительниц школы великого Мацуо Басё. Наиболее известно ее стихотворение: «За ночь ведро колодца обвил вьюнок — пойду, попрошу воды». Еситоси выбирает другой стих, обращенный к прославленному ведру, возможно, его собственный: «Провалилось дно у наполненного ведра Тие — вместе с водой исчезает луна».

77. Луна и безумная Отио (Tsuki no monogurui — fumihiroge)

Отио была молодой прислужницей в имении Тоётоми Хидэёси. Получив известия о кончине своего возлюбленного, она сходит с ума от горя. Она бесцельно бродит по улицам Киото, держа в руках его письма, то сворачивая, то разворачивая их. Здесь босоногая Отио стоит на мосту Годзо, пустым взглядом смотря сквозь письма, которые ветер уносит к луне. *Отпечатано в 1889 году*

78. Луна дождливой ночью (Uchu no tsuki)

Император Го-Дайго был пленен кланом Годзо и отправлен в ссылку в 1331 г., его ближайший подданный Кодзима Таканори следовал за конвоем, переодевшись фермером. Однажды дождливой ночью он вырезал послание императору на стволе вишневого дерева, которое мог бы понять только он — это было китайское стихотворение о плененном и впоследствии освобожденном правителе Китая. Го-Дайго увидел послание, которое укрепило его решимость и надежду.

月百姿
雨中月
児嶋高徳

月百姿
赤壁月

81. Луна над красными скалами (Sekiheki no tsuki)

Су Ши, знаменитый китайский ученый, художник, каллиграф, поэт и государственный деятель династии Сун, дважды отправлялся в ссылку из-за разногласий с властью. Во время одной из своих ссылок он вместе с друзьями отправился в поездку на лодке к Красным Скалам на реке Янцзы, где им были написаны стихотворения, ставшие жемчужинами китайского литературного наследия.
Отпечатано в 1889 году

88. Крестьянская чета с ребенком под лунным светом

Семья крестьян, мать с младенцем и отец семейства с вечерним напитком «бансаку», отдыхает поздним вечером. Стихотворение, возможно написано Кейка, каллиграфом, другом Ёситоси: «Удовольствие это — лежать под сенью листьев луноцвета, мужчине — в рубашке, женщине — без верхней одежды».
Отпечатано в 1890 году

К стр. 54

89. Луна у храма Горин (Horinji no tsuki)

Рыдающая женщина — это Ёкобуэ, фрейлина императрицы Кэнрэймонин (1155 — 1213). Ёкобуэ полюбила дворцового стража Токиёри, который, не получив одобрения на их отношения от отца, ушел в монахи. Она следовала за возлюбленным до храма Хорин в окрестностях Киото, но Токиёри ответил отказом на ее просьбы увидеться.

К стр. 55

90. Луна у Храма Кадзан (Kazanji no tsuki)

Юный император Кадзан взошел на престол в 985 г. в возрасте 17 лет. Через два года могущественный клан Фудзивара обманным путем вынудил правителя принять монашеский обет, и тем самым отречься от власти. На гравюре юный император и его спутник лунной ночью спешат укрыться в храме Токодзан, который в дальнейшем получит имя императора.
Отпечатано в декабре 1890 года

Избранные листы из серии «Сто видов луны»

Избранные листы **из серии «Сто видов луны»**

Ёситоси.
Последний гений Укиё-Э

артефакт

Укиё-Э: искусство изменчивого мира. Японская ксилография из коллекции О.П. Малахова

Издание к выставке в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Идея и координация проекта — Н.Н. Корытин

Издание подготовлено на средства Нижнетагильского музея изобразительных искусств

ответственный за выпуск — директор НТМИИ М.В. Агеева

Все представленные гравюры находятся в частном собрании О.П. Малахова

Музей частных коллекций.
454113, Челябинск, ул. Цвиллинга, 35
Тел. (351) 26 59 705

Издательство «Артефакт»
E-mail: artifact@artifact.su

Оригинал-макет — В. Б. Семенов, С.С. Семенова

На обложке:

1, 4 с. — Состязание в силе. *Диптих*

3 с. — Император Сутоку отказывается принять священника Рэньё. *Фрагмент триптиха*

4 с. — Митокомон Мицукуни-ко, побеждающий призрака в Яхата. *Фрагмент триптиха*

知篇數八幡之實怪

十五日間迷歩たる八幡の笠の涯へ見
底知れねと異ー給ふに水戸黄門光國卿
惑を解んが為這窟を穿ちへ経又跡の幽
洞也尋の深沉る凄然として肌粟を生ト
ー高髻を做を行々洞心古廟を得て暗
霊仙と値遇その側傍ら怪侍妖嬢あ
千葉北条里見の将帥戦没ーる魂魄
と思ひー小手へ人事を夫ふ妻そとらくな
家の荒神ろクーとヤオレ妖怪ござんなれ
魂散ろ幻境夢国もんもちうろぬ矢
経を湯桶讀してぎろねと詞まろ砧を
程ふ通ふ戯論と一様ふ看るるを

柳下亭種清述

御届明治十年十月日
根津宮永町三十七番地
画工 月岡米次
通三丁目十三番地
出版人 小林鉄治郎
彫小米

Укиё-Э: искусство изменчивого мира

Японская ксилография из коллекции О.П. Малахова

