

Традиции ямато-э в творчестве Акира Ямагути

Статья посвящена интерпретации приемов традиционной японской живописи ямато-э в творчестве современного японского художника Акира Ямагути (р. 1969). Взяв за основу стилистические принципы средневековой живописи, художник обращается к современному миру, изображая сцены в самолете, метрополитене, торговом центре и другие панорамные виды.

Ключевые слова: японская живопись; ямато-э; Акира Ямагути (р. 1969); фукинуки-ятай; современное японское искусство; японский нео-поп-арт; период Хэйсэй (1989–2019)

Olga Cherdakova

Traditions of the Yamato-e in the Works of Akira Yamaguchi

The article is devoted to the interpretation of the techniques of traditional Japanese painting yamato-e in the work of contemporary Japanese artist Akira Yamaguchi (b. 1969). Taking the stylistic principles of medieval painting as a basis, the artist turns to the modern world, depicting a living society – scenes in an airplane, subway, shopping center and other panoramic views. This article attempts to show the duality of time and space in the context of the development of contemporary art.

Keywords: Japanese painting; Akira Yamaguchi (b. 1969); fukinuki yatai; yamato-e; modern Japanese painting; Japanese neo-pop-art; Heisei period (1989–2019)

Искусство Японии признано во всем мире. В условиях глобализации культурных и художественных процессов сохранение национального наследия является актуальной и важной проблемой.

Обращаясь к развитию японского искусства XX в., следует отметить, что страна сильно изменилась после Второй мировой войны и постепенно влилась в мировой художественный контекст, не утратив своей самобытности [1, с. 23]. Япония XX–XXI вв. стала одной из самых успешных стран в области высоких технологий, что не могло не отразиться на ее культуре и искусстве.

«Со второй половины XX в. современное искусство Японии (гэндай бидзюцу), исторически связанное с довоенным авангардом, возникшим в результате влияния европейских течений, начинает приспосабливать новые смысловые и стилистические приемы для передачи идей и проблем, волновавших современных художников новой эпохи» [3, с. 244].

Находясь в русле мировых тенденций современного искусства, художник перестает быть просто живописцем или просто скульптором, виртуозно сочетая в себе разные роли – строителя, творца художественных объектов, сценографа и композитора, актера или даже самого объекта искусства. В связи с этим наблюдается множество направлений, течений, объединений, которые выходят за рамки привычного деления искусства на живопись, скульптуру, архитектуру и декоративно-прикладное искусство [3, с. 244]. С 1980-х гг. виды искусства органично взаимодействуют друг с другом и создают новые формы выразительности.

В период Хэйсэй (1989–2019) художественные формы самовыражения развивались в различных видах искусства, часто связанных и с коммерческой деятельностью. Понятия высокой и массовой культуры сближаются. Успех современного искусства Японии на Западе, пришедшийся на 1990-е гг., связан прежде всего с именем Такаси Мураками, приложившим немало усилий для преодоления изоляции японской культуры и задавшим моду на популярную культуру во всем мире. В своих работах он мастерски смешивает прошлое и будущее, низкое и высокое в искусстве, традиции и авангард, искусно играет с оппозицией Восток–Запад. Но при этом он всегда остается поборником национальных традиций [2, с. 155]. Также среди ключевых фигур художественного мира периода Хэйсэй можно выделить творчество Яёй Кусамы (р. 1929),

Ёситомо Нара (р. 1959), Ясумаса Моримуры (р. 1951), Макото Айда (р. 1968) и многих других.

При господствующих тенденциях, связанных с коммерцией, модой и эпатажем, важное место в художественном мире Японии, особенно в связи с проблемой осмысления национальной идентичности, занимает творчество Акира Ямагути.

Благодаря ряду выставок, прошедших как на родине, так и за рубежом, мастер прочно закрепил свои позиции в современном японском искусстве [5]. Окончив магистратуру на кафедре искусствоведения Токийского университета по специальности «масляная живопись», Акира Ямагути работает в самобытном японском стиле ямато-э (やまと絵), сложившемся в период Хэйан, после того как страна освободилась от сильного влияния Китая. Отличительными особенностями ямато-э являются изображение пейзажа с высоты птичьего полета, параллельная перспектива, орнаментальные формы золотистых облаков и прием «унесенные ветром крыши» (фукинуки-ятай), позволяющий увидеть внутреннее пространство помещения. Таким образом, будучи репрезентативной, живопись ямато-э совмещает реализм и фантастичность [1, с. 239].

В работе «Схема метро» 2007 г. (*ил. 1*) использованы композиционные принципы ямато-э в сочетании с элементами графического языка манга. Композиция имеет диагональный принцип построения; чтобы продемонстрировать, что именно происходит внутри метрополитена, автор использовал прием фукинуки-ятай. Акира Ямагути изображает двух- и трехъярусные вагоны. Один из них оборудован под общественную баню, другой выглядит как буддийский храм. Персонажи облачены в старинные одежды. Модернистское высотное здание венчает традиционная японская двухскатная крыша, а вокруг него изображены повозки и автомобили из различных эпох. Все элементы детально прорисованы, особое внимание уделено контурной линии. Перед нами разворачивается картина, невозможная в реальности [1, с. 239]. Это произведение создано для одной из станций новой линии токийского метро, открытой в 2008 г. В картуше справа надпись в старояпонском стиле:

«Схема метро» (地下鐵道圖, дословно: ‘вид подземного туннеля’) символично обозначает связь с прошлым.

В композиции «Универмаг Нихонбаси Мицукоси» (2011) художник также использует прием фукинуки-ятай, чтобы показать с высоты птичьего полета шумные внутренние пространства, которые в реальности были бы скрыты. Его произведение – лишь один из знаковых примеров такого подхода.

Примечательна работа с панорамным видом Роппонги, района Токио (*ил. 2*). Старомодные здания в японском стиле вполне органично существуют с высокими современными небоскребами. Если присмотреться, можно увидеть и жителей города: бизнесменов, офисных работников, таксистов, дам с собаками и одновременно в этом же пространстве самураев и торговцев времен Эдо (1603–1868). На первый взгляд, композиционный принцип изображения соответствует стилю ямато-э, однако включение видов современного Роппонги превращает композицию в произведение научной фантастики, выходящее за пределы времени и пространства.

Одна из наиболее примечательных работ Акиры Ямагути – «Универмаг Нихонбаси Мицукоси» (2004, *ил. 3*). В данном произведении использован принцип панорамного вида в стиле ракутю ракугай-дзу (*洛中洛外図*), встречающийся в изображениях живописных исторических видов Киото. Этот стиль, восходящий к периоду Муромати (1333–1568), был разработан для росписей на ширмах и остается популярным вплоть до настоящего времени. Панорамные виды Киото и его окрестностей (ракутю ракугай-дзу) можно рассматривать как переходный этап и связующее звено между мэйсё-э направления ямато-э (*やまと絵*) и жанровой живописью нравов и обычаяев фудзокуга (*風俗画*). Тысячи людей изображены на ширмах ракутю ракугай-дзу, и их идентификация, род занятий, образ жизни, одежда и прически являются важными элементами композиции. Панорамный вид продемонстрирован в различных ракурсах. Есть разные точки зрения для каждого объекта. То же самое относится и к масштабу. Все сцены кажутся очень приближенными к зрителю, он как будто вплотную рассматривает их,

почти как в бинокль – эффект, достигаемый в живописи при помощи обратной перспективы.

Анализируя технические приемы и средства выразительности Акиры Ямагути, можно отметить, что все работы выполнены сначала пером, а затем маслом и акварелью, а не традиционными минеральными красками, используемыми в японской живописи [4, р. 34]. Рассуждая о творчестве и о современном японском искусстве в целом, художник отмечает: «Мой нынешний стиль стал результатом долгой борьбы. В японском искусстве существует тенденция мифологизировать европейское и американское искусство как более продвинутое. История современного японского искусства во многом может быть прочитана как череда попыток „догнать“ Запад. Это началось с масляной живописи в конце XIX – начале XX в. и продолжилось абстрактным искусством в послевоенные годы, за которым последовало концептуальное искусство, инсталляции и так далее. Данная тенденция сохраняется и по сей день» [4, р. 38].

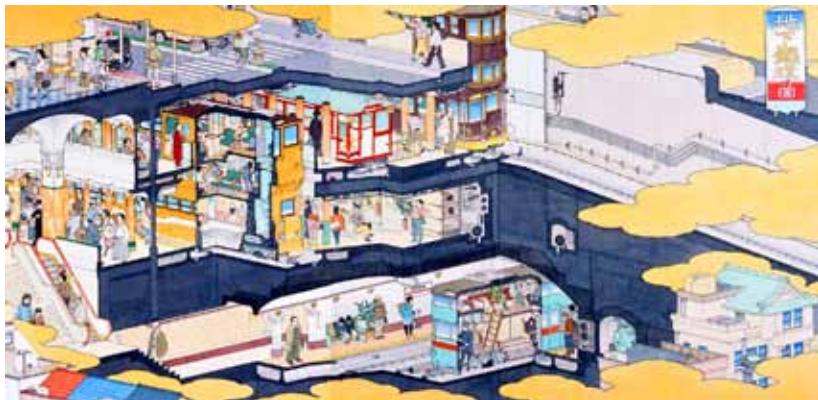
Акира Ямагути предпринял попытку найти путь к традиционной японской живописи, какой она была до того, как западное искусство достигло Японии. Другими словами, заново сделать «модернизацию японского искусства для себя», как отмечает сам мастер [4, р. 46]. Его творчество сочетает в себе традиции средневекового японского искусства и черты, характеризующие современность в экзистенциальной, социальной и этической сферах. Без обращения к прошлому не может быть истинно настоящего. Обращение к художественным приемам старых мастеров способствует расширению новых возможностей современного искусства.

В 2001 г. художник был удостоен 4-й Мемориальной премии Таро Окамото в области современного искусства и продолжает получать высокие оценки экспертов и зрителей.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Двойная перспектива. Современное искусство Японии : каталог. М. : Московский музей современного искусства, 2012.

2. Катасонова Е. Л. Мураками Такаси и его теория суперплоскости// Япония : Ежегодник. М. : Межрегиональная общественная организация «Ассоциация японоведов», 2011. С. 155–167.
3. Фармаковская Д. А. Современное искусство Японии 1950-х. Группа «Гутай» // Современное искусство Востока : Сборник материалов I Международной научной конференции. М. : Московский музей современного искусства ; Государственный институт искусствознания, 2017. С. 244–256.
4. The Big Picture Akira Yamaguchi (English and Japanese Edition). Kyoto : Seigensha, 2013.
5. Yamaguchi Akira / Mizuma art gallery. URL: <https://mizuma-art.co.jp/artists/yamaguchi-akira/> (дата обращения: 06.01.2023).

1. Акира Ямагути. Схема метро. 2007.
Бумага, шариковая ручка, акварель. 45,6×93,7 см.

2. Акира Ямагути. Токио: холмы Роппонги. 2005.
Бумага, шариковая ручка, акварель. 40×63 см

Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. Вып. 65:
Проблемы развития зарубежного искусства. СПб.: С.-Петербург. акад. художеств, 2023.
При цитировании ссылка обязательна

3. Акира Ямагути. Универмаг Нихонбаси Мицукоси. 2004.
Бумага, шариковая ручка, акварель. 59,1×84,1 см