

# Китагава Утамаро





Китагава Утамаро (ок. 1753 – 31 октября 1806, Эдо) – японский художник, мастер гравюры укиё-э. Более всего известен как автор изображений японских женщин в жанре бидзинга («картинных красавиц»). Стал пионером в подгрудных портретах (окуби-э), много работал и с гравюрами эротического содержания. Привнес новшества непосредственно в технику печати ксилографии и расширил ее цветовую гамму.

Его гравюры стали известны в Европе в середине XIX и повлияли на творчество французских импрессионистов.



До сих пор точно неизвестно, где и когда он родился, никто не знает, кем были его родители. Да и фамилия, которую он получил при рождении, была забыта. Для западного уха звучала она точно так же – Китагава, но записывалась иероглифами, обозначающими просто-напросто «северная река». Сам же Утамаро (это один из множества его псевдонимов) предпочитал записывать свою фамилию иероглифами, обозначающими «река обильного счастья».

Он серьезно увлекался поэзией, писал хайку и иронические стихи кёку, рисовал актеров театра Кабуки, но прославился изображениями красавиц - этот жанр называется бидзинга. Впрочем, и увлечение литературой не прошло даром – для своего издателя он выполнил множество иллюстраций с изображениями растений, птиц и насекомых



Цикл «Книга насекомых» был по-своему необычен – ранее мастера гравюры не обращались к жизни столь крохотных существ. Здесь художник отходит от использования черных контуров в работах, чтобы изображение выглядело живее и реалистичнее.



地

千枝鼻元

かきあつらみもくろくと

まきほろよ

つらつらひのつらひ

とつひ 問合酒船

まじりくろくろみやま

あまあまのつらひ

まきほろよ

送まきほろよ





Утамаро никогда не идеализировал женщин, несмотря на нежность и благородство изображаемых им образов. Его интересовали реальные ситуации и подлинные чувства. Исследуя женские эмоции, он часто рисовал погрудные портреты или только лица, хотя, безусловно, мастерски умел изображать изысканные позы гейш во время одевания или чаепития. Он почти никогда не изображал страданий женщин, жестокости их клиентов, тяжелых будней, хотя, безусловно, был их свидетелем (жил он, скорее всего, в одном из лицензированных публичных домов). Женщины с его гравюр делают макияж, умываются, кормят детей, грустят, размышляют, музицируют, флиртуют... Они заняты своими делами настолько, что зритель чувствует себя словно подглядывающим. Нередко они прячутся за тонкими завесами, тканями и ширмами

Женщины Утамаро обычно показаны сквозь бумажный экран, кисею или тонкий трикотаж, иногда через прозрачный шифон в горошек. Эффект тумана и вуали создаётся с помощью мелко помолотой слюды. Утамаро использует едва уловимые полутона.





**Охагуро** (яп. お歯黒, дословно «чёрные зубы») — японская традиция чернения зубов, популярная вплоть до периода Мэйдзи. Охагуро практиковалось в Японии по крайней мере с периода Асука. Чернота Лака стала считаться красивой и утончённой, однако у неё было и утилитарное назначение: лак восполнял недостаток железа и помогал сохранить зубы здоровыми<sup>[1]</sup>. Охагуро стало ассоциироваться с замужними женщинами, у которых стойкость краски на зубах сравнивалась с бесконечной верностью мужу<sup>[2]</sup>.



Художник часто отказывался от сложных задних планов, чтобы полностью сосредоточиться на модели. Кто были те нежные девушки, причесывающиеся перед зеркалами или читающие письма на его гравюрах? Вовсе не благородные дамы - гейши, проститутки, служанки... Гравюры Утамаро начали считать рекламой сомнительных заведений.



Утагава фактически первым показал женское тело с таким изяществом, элегантностью и с тонким намеком на эротику. Так он стал одним из величайших мастеров направления японского искусства, известного как бидзин-га (bijin-ga).



Правительство сёгуна считало работы Утамаро аморальными и издавало один запретительный указ за другим. А ему было плевать на запреты и осуждение. Он не стеснялся зашифровывать в своих гравюрах непристойную сатиру на известных чиновников. Однако плохие отношения с сёгунатом и погубили Утамаро. В 1804 году он создал картину-триптих «Развлечения Тоётоми Хидзёси и его пяти наложниц к востоку от центра столицы». Тоётоми Хидзёси был крупнейшим политическим деятелем и знаковой фигурой в истории Японии. Его образ было запрещено использовать в легкомысленных гравюрах укиё-э, а также в театральных пьесах и популярной литературе.



Работы Утамаро были призваны оскорбительными, и художник оказался в тюрьме. Вскоре, правда, его отпустили под домашний арест, но подвергли страшной для художника пытке – связали руки на пятьдесят дней.

За эти пятьдесят дней он превратился в сломленного, больного человека.

Однако тюремное заключение только подлило масло в огонь его славы. Пытаясь найти забвение в работе, он брал заказ за заказом, не давая себе ни малейшей передышки.





Нанивая Окита — служанка в чайном домике возле храма богини Каннон в квартале Асакуса города Эдо, одна из любимых моделей Утамаро





Утамаро скончался от чрезмерного переутомления. Ему было всего пятьдесят четыре года.

Одна из служанок токийского чайного домика - Нанивайя Окита, это ее облик он так любил рисовать, - омывала его тело перед погребением...

Посмертная слава Утамаро невероятна. Ван Гог, Дега, Мане, Тулуз-Лотрек и многие другие новаторы и революционеры в области искусства скупали его гравюры и называли своим учителем. Его работы хранятся во многих музеях по всему миру, некоторые из них не демонстрируются публике из-за чрезвычайно хрупкого пигмента красок.

- 
- 
- После смерти Утамаро, его ученик Коикава Сунчо продолжил его дело, подражая и копируя учителя, вплоть до 1820-го года. В наши дни его работы именуют не иначе, как Утамаро 2. Потом он сменил имя на Китагава Тетсугоро и последующие работы создавал уже под этим именем.
  - Утамаро сделал в общей сложности более двух тысяч гравюр, а также много картин, суриномо, множество иллюстраций для книг. Утамаро, наряду с Катсусика Хокусай, стал одним из первых великих японских художников, которые стали известны в Европе. Тулуз-Лотрек, кстати, был большим поклонником Утамаро. Его плодовитая карьера и очевидный талант укрепили его место как одного из самых видных японских художников гравюры, а также его заметное влияние на западный мир искусства.
  - Он единственный из своих современников в жанре укио-э, кто достиг славы национального художника. Его чувственная женская красота в гравюрах считается лучшей из всего направления бидзин-га. Он преуспел в изображении тонких аспектов личности и женщин всех классов, возрастов и обстоятельств жизни. Репутация Утамаро остается неизменной, он считается одним из полдюжины величайших художников укио-э всех времен.

Спасибо за внимание

