
Белова Д.Н.

СИМВОЛИКА СИННИХ ЦВЕТОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ И ЯПОНСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ*

Belova D.N.

Symbolism of blue flowers in European and Japanese art

Развитие христианской символики цветов, их языка слились в образе Девы Марии. Цветы дополняют Ее образ и подчеркивают, что мир создан Богом. Мистическое и символическое значение имели цветы различных форм и окраски. Так, белые розы и лилии – главный атрибут Девы Марии – символизировали чистоту, непорочность, целомудрие. Синий цвет – цвет спокойствия, гармонии, единства, преданности, созерцательности, связан с синевой неба и воды, мистикой и трансцендентностью, символизирует истину и тайну божественной непостижимости. Голубоватым был и «фаворский свет», исходящий от Христа в момент Преображения, как на иконе Феофана Грека «Преображение Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор» (1403). Голубой цвет связывает любовь земную и небесную, синий цвет символизирует Царство Небесное, духовную чистоту и целомудрие Богородицы. Голубой цвет в религиозном искусстве разных эпох – знак Божественных сил. Индиго или темно-синий цвет означал целомудрие. В XII–XIV вв. этот цвет – символическая эманация божественного.

* Белова Д.Н. Символика синних цветов в европейском и японском изобразительном искусстве // Культура и искусство. – М., 2019. – № 3. – С. 9–20.

В. Кандинский выделял синий цвет и его действие на духовное состояние. В работе «О духовном в искусстве» он писал: «цвет – это клавиш, глаз – молоточек, душа – многострунный рояль». Художник создает цветовую мелодию, вызывая отклик в душе, заставляя ее вибрировать в зависимости от разнообразия в тональности.

«Голубой цвет, представленный музыкально, похож на флейту, синий – на виолончель и, делаясь все темнее, – на чудесные звуки контрабаса; в глубокой, торжественной форме звучание синего можно сравнить с низкими нотами органа». Голубые цветы – божественный дар с небес, символ мечтаний, стремлений к идеальному, несбыточному, недостижимому, романтической любви, к познанию Мировой Души. Голубой Цветок стал символом немецкой романтической литературы. «Искания Голубого Цветка означает путь любви, ведущий любящего в сокровенное святилище Мировой Души и сулящий ему там, как дар... целостное знание божественной тайны... и преображающую мир теургическую державу». «Голубой Цветок – это Небо, проливающее землю».

Изображение цветов синего цвета, в частности ириса (мечевидная лилия), как цветов Девы Марии, связано с тем, что «листья цветка напоминают меч, пронзивший Ее сердце, и указывают на семь скорбей Богоматери». Считалось, что букет, содержащий ирисы, обладает божественной силой. Ирис символизировал отпущение грехов и указывал на возможность спасения.

Художники-импрессионисты стремились изобразить мир в его изменчивости, движении, передать свои впечатления и мимолетные видения. Эстетическое восприятие действительности, природы роднят, по мнению автора статьи, буддизм и импрессионизм.

На творчество Ван Гога оказали огромное влияние произведения японских мастеров, в частности японские ширмы с ирисами, и работы японского художника Кацусика Хокусая «Ирисы и кузнецик» (1820). В «Ирисах» (1889) Ван Гог выбрал необычный ракурс, почти не встречающийся в западной живописи, но присущий японскому искусству. Объект приближен к зрителю и расположен на нейтральном фоне. Ван Гог на фоне синих ирисов рисует один цветок белого ириса, символизирующий одиночество. Цветочные композиции из ирисов нашли воплощение и в других работах Ван Гога. Тематика и стиль гравюр Кацусика Хокусая нашли отражение в большинстве работ К. Моне: «Сад ирисов в Жеврени» (1899–1900), «Клумба с ирисами в 136

саду художника» (1900), «Сад» / «Ирисы» (1900), «Сиреневые ирисы» (1914–1917), «Ирисы и водяные лилии» (1914–1917). В этих работах художник передает чистоту красок, многообразие оттенков, воздушную среду, мимолетность красоты цветов.

Доминирование голубого цвета присуще и пейзажистам XX в. Буйство голубого цвета отмечается в цветочной тематике американского художника Роберта Джулиано Ондердонка (1882–1922). Его голубые бескрайние поля полны мистической нереальности и возвышенной духовности. Голубой цвет как тяга к мечте нашел воплощение у современного художника Д. Кустановича в серии «Бабочки» (2008–2009), где голубая бабочка – «живой цветок» – символ и метафора культуры, стремящейся к свету, к небу.

В Японии ирис почитался как цветок самураев, мужской цветок. Он символ праздника мальчиков, отмечающийся в мае. Ирис с древних времен культивировался и выращивался в парках. Синий цвет ирисов для японцев символизирует вечность, успех, мужество, отвагу, ему приписываются магические свойства, он олицетворяет здоровье. Любование ирисами сопровождается ритуалом, ирис и боевой дух обозначаются одними и теми же иероглифами. В Японии придерживаются тонкой колористики, особенно в ранжировании цвета, которому дают поэтические названия, ассоциированные с природой, базирующиеся на идее соответствия.

Работа Огаты Корина «Ирисы. Ширма» (1701) – это тонкая ритмическая, волнообразная композиция, где расположены на золотом фоне цветы синего, сине-лилового цвета. Из сферы реального рисунок переносит в поэтически-духовную сферу. Произведения Огаты Корина входят в список национальных сокровищ Японии. Ирисы изображали многие художники Японии. Утагава Хиросигэ использует разнообразные пейзажные сюжеты с изображением птиц, насекомых и цветов. Его искусство оказало влияние на творчество европейских художников.

Гравюры японских мастеров воздушны и утонченны, они используют разнообразные цвета, и каждый цвет имеет свою символику. Сине-голубой олицетворяет постоянство, преданность, честность, спокойствие, глубину чувств и совершенство.

В Японии говорят: цветок в душе человека подобен цветку живому, каждый цветок должен знать свое время и цвести, как заведено законом природы. Если человек, возрадив в душе цветок, теряет его, он вянет, а если цветок расцвел в душе старого человека, то цветение

возможно и в старости. «Природный объект (аромат, цветок, или чай, придворная дама, воспринимаемая тоже как «цветок» и одновременно как произведение искусства) настолько пронизан культурным значением, так плотно опутан тонкой нитью всеобщей и универсальной эстетической связи культуры... что не просто “наделен” эстетической ценностью, а есть эстетическая ценность». Художник отображает свое видение мира, природы, наполняя их философскими раздумьями. Для понимания гармонии неба и земли необходимы внутреннее видение, своеобразный тип миропонимания, принципов эстетического восприятия, сформированных под влиянием синтоизма и буддизма. Обожествление природы и поклонение ей, гармоничное сосуществование с ней – основные особенности живописи Японии. Чувство единения с природой, слияние с ней художники подчеркивают изображением цветов в живой природе. Эстетика умиротворения и духовности обязует жить в потоке перемен, в едином ритме с природой, следовать красоте непостоянства, наслаждаться «красотой реального мгновения, запечатленного в рисунке».

В заключение автор пишет, что религиозно-мистическая направленность в изобразительном искусстве больше выражена у европейцев, японцы же главные чувства и мысли человека воплощали в понятии Дао. Эстетическое восприятие цветовой гаммы, в частности синего цвета, у европейцев религиозно-символически-мистическое, романтическое – сентиментально-мистическое, у японцев – созерцательно-совершенное философски-поэтическое. «У японцев божеством стала сама природа, а европейцы подражают ей, восхваляют человека и его превосходство над ней, даже в религиозной живописи».

С. Г.