

УДК 745

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЭЦКЭ МИЦУХАРУ**Райкова А.Д.¹***студентка**ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»**г. Санкт-Петербург, Россия***Аннотация**

Фигурки нэцкэ в давние времена являлись неотъемлемым атрибутом японской моды. В среде современных коллекционеров они ценятся очень высоко. Начиная с первой половины 16-го века этот аксессуар являлся важной частью японского мужского костюма. Формально при производстве таких фигурок было несколько требований: отсутствие острых выпуклостей, которые могут повредить кимоно, у них должны быть маленькие размеры и отверстия для шнура. Остальное — воображение художника. Нэцкэ могут отличаться друг от друга по стилю и материалу. В работе рассмотрены работы одно из наиболее узнаваемых мастеров того периода, а именно Мицухару, так как его изделия отличаются от других своей гротескностью и проработанностью.

Ключевые слова: нэцкэ, искусство востока, резьба по дереву, декоративно-прикладное искусство, миниатюрная скульптура, обработка материала.

FEATURES OF NETSUKI MITSUHARU IMAGE**Raikova A.D.***student**FSBEI HE «Saint Petersburg State University
of Industrial Technologies and Design»**St. Petersburg, Russia***Annotation**

Netsuke figurines in ancient times were an integral attribute of Japanese fashion. Among modern collectors, they are valued very highly. Since the first half of the 16th century, this accessory has been an important part of Japanese men's costume. Formally, there were several requirements for the production of such figures: the absence of sharp bulges that could damage the kimono, they should have small sizes and holes for the lace. The rest is the artist's imagination. Netsuke may differ from each other in style and material. The work examines the works of one of the most recognizable masters of that period, namely Mitsuharu, since his products differ from others in their grotesqueness and elaboration.

¹ Научный руководитель: к.э.н., доц. С.А. Леонов

Keywords: netsuke, Oriental art, wood carving, decorative and applied art, miniature sculpture, material processing.

Нэцкэ – это своеобразный вид миниатюрной скульптуры, создание которой было возрождено в Японии вскоре после окончания Второй мировой войны [2]. В настоящее время невозможно точно сказать, когда и где именно появились традиционные японские фигурки. Однако стоит отметить, что использование таких небольших подвесов-брелоков прослеживается на территории многих кочевых народов, а именно поселений в Венгрии, на Крайнем Севере, в Эфиопии, в Монголии и, конечно же, в Китае. Наличие таких элементов одежды обуславливается отсутствием карманов на верхних слоях вещей в то время. Наиболее достоверной считается теория о том, что прототипом нэцкэ были китайские брелки - Чжуй-цзы или Пей-чуй, которые были популярны в период Мин (1368-1644) и были очень похожи по функциям и дизайну [6]. Однако при более детальном анализе можно отметить огромную разницу в стилистике, способе изготовления, материале в таких похожих на первый взгляд аксессуарах. К тому же, со временем в Японии данный вид искусства стал национальным и культовым.

Анализ термина раскрывает смысл истинного предназначения необычных брелоков. Слово "не-дзукэ" состоит из двух частей, а именно: первая означает "корень", вторая - "прикреплять". Дословно термин «Нэцкэ» переводится как связка ключей или противовес, используемый для хранения и различных предметов быта, таких как лекарства, парфюм, мелкое оружие, ключей или амулетов. Необычным был механизм крепления данного аксессуара, шнур завязывался вокруг пояса, для более плотной фиксации одежды, образующийся узел маскировался под нижний слой костюма. Оставшиеся концы веревки имели необычное оформление. Благодаря специальному приему «песочные часы» создавался баланс, заключающийся в

равномерном распределении веса между концами шнура. На одном из них находилось нэцкэ, на другом мешочек с песком [2].

Изначально изготовление нэцкэ считалось обыденным занятием, в своем большинстве этим занимались различные скульпторы, керамисты, резчики, художники по металлу. Только в XVIII веке и в основном во второй половине появились профессиональные резчики по нацукэ (нацукэси). Со временем данное ремесло приобретет популярность и приведет к тому, что будут созданы школы, различающиеся по технике, материалу и принципу работы. Наиболее крупными и известными мастерскими считаются: Осака, Эдо, Асакуса, Киото, Нагоя. Также необходимо отметить первое письменное упоминание о нэцкэ, так как именно это стоит считать отправной точкой, на которую полагаются большинство исследователей. Это- сборник Сокэн Кисё («Похвала украшениям мечей»). Он был выпущен торговцем Инабой Синъэмоном в 1781 г. и состоял из семи томов. Наиболее ценным и культовым считается последнее издание, так как в нем находится целая коллекция из 53 иллюстрированных описаний работ резчиков нескольких периодов и школ. В настоящее время известны 19 традиционных японских школ резьбы по дереву: Эдо, Осака, Киото, Нагоя, Цу, Ямада, Гифу, Хида, Тамба, Ивами, Ивасиро, Хаката, Этидзэн, Вакаяма, Идзуми, Этиго, Кара, Ямато и Нара. К сожалению, в наше время о некоторых школах почти не сохранилось информации, известно только несколько примеров их работ.

Считается, что наиболее четкая классификация нэцкэ была разработана Михаилом Владимировичем Успенским [6]. Его типология делит нэцкэ на шесть групп- Катабори, Кагамибута, Мандзю, Саси, Итирак, Рюса. Саси считается одним из старейших видов нэцкэ. Глядя на это, трудно поверить, что изначально это просто длинный стержень с отверстием. Считается, что саси - это своего рода переходный этап к классическому нэцкэ, поскольку по форме он напоминает рукоять меча.

Такие изделия в древней Японии зачастую вешали на ручку для предметов быта. А именно к рукоятке в Древней Японии подвешивали набор для разведения огня (мешочек с кремнем и огнивом) [2]. К тому же, в отличие от нэцкэ иных категорий саси маскировали под пояс. При этом её отверстие было снизу, а проходящий через него шнур удерживал кошелек, ключи и другие предметы. Стоит выделить, что именно саси имеет наиболее свободную вариативность форм и сюжетов. Например, можно разделить на: образные - один или два объекта, зачастую не имеющие динамики; мифологические – например, встреча богов или сражение воинов; анималистические. Также и материал был очень разнообразен, так как саси производились почти на всей территории Японии. Нэцкэ могут быть вырезаны из дерева, слоновой кости и, оленьих рогов, буйволов, носорогов, клыков кабана, медведя, волка и тигра, а также костей различных животных. Кроме того, использовались лак, металлы, фарфор, бамбук, а также различные виды кораллов, янтарь, стекло, агат, нефрит, кремень и окаменелое дерево. Интересно, что иногда основой для нэцкэ могли служить природные материалы, такие как плоды растений, семена и даже небольшие ракушки. Однако традиционным и наиболее часто встречающимся материалами для нэцкэ считаются дерево и слоновая кость. Следует учитывать, что для Японской культуры слоновая кость была не привычным материалом, она была завезена на территорию страны в период Токугава. Именно нэцкэ дало развитие этому материалу, так как считается, что до этого слоновая кость была использована в качестве декоративного материала для создания китайской бижутерии. В период Токугава слоновая кость в виде бивней стала доставляться в Японию из Аннама через Китай. Из этого материала изготавливали гребни для женской прически и другие украшения. Для нэцкэ использовалась не основная часть кости, а обрезки, что изначально приводило к различным сколам и неровностям. Мастера, работавшие по частным заказам и заботившиеся о своей профессиональной репутации,

избегали данного материала, поскольку он был не прочный и тяжелый в уходе. Если все таки им удавалось добыть цельный кусок кости, то готовое произведение продавалась за большие деньги и имело огромную ценность, именно по этой причине в настоящее время сохранилось менее десяти таких нэцкэ периода Токугава из-за массового грабежа и разбоя. Дерево для японской культуры является традиционным материалом, который имеет необычайно много символических смыслов и прочтений. Наиболее часто в работе использовалась – японская кипарисовая сова (чиноки). Это обуславливается ее мягкостью, практичностью, легкостью в резке, однако существенным недостатком можно назвать то, что материал со временем темнеет и начинают образовываться мелкие трещины. Еще один материал, который полюбился резчикам был самшит японский (цугэ) – твердая основа которого издавна использовался для печатей [3]. Нэцкэ резали и из персимона. Он имеет нейтрально желтый оттенок и интересную темно-синюю сердцевину, благодаря такой особенности получалось достичь необычного эффекта или наоборот выбрать определенный фрагмент, для задумки. Среди тяжелых и твердых пород, кроме самшита, для изготовления нэцкэ применялся прунус (ису), древесина которого имеет темно-коричневый или красноватый оттенок. Самыми редкими считаются нэцкэ из сакуры, ветки которой имеют нежно-розового цвета, а также из черного дерева, которое привозили из Индии. В единичных случаях можно найти фигурки из тиса, чайного куста, камфорного и железного дерева, камелии, сосны, сандала, грецкого ореха, ореха тагуа, известный также под названием «растительная слоновая кость», и пальмового ореха, который появился на территории Японии в период Мэйдзи, 1868-1912, его привозили из Южной Америки.

Выбор определенного вида материала для изделия объясняется целью его создания, местом и временем. Однако для Востока значимую роль играет и символическая трактовка того или иного предмета. Так, самшит Цуг

считался вечнозеленым деревом, символом долголетия, а его древесина высоко ценилась как материал для амулетов, оберегов и других ритуальных предметов. Слоновая кость также имела благотворную символику и, кроме того, была лекарством. В Китае, откуда изделия из слоновой кости впервые попали в Японию, первоначально слоновая кость и бивни использовались в медицине и для создания предметов быта. Например, для удаления осколков использовались компрессы из порошка слоновой кости и воды. Считалось, что кусочки слоновой кости, сваренные в воде, действуют как слабительное, но если их предварительно обжечь, действие лекарства будет обратным. Кроме того, слоновая кость назначалась врачами-целителями при начальных этапах или признаках эпилепсии, остеомиелите и оспе. Так, китайский "Жуй-цзы" из слоновой кости представлял собой своего рода переносную аптечку первой помощи с медикаментами на все случаи жизни. Существуют факты, доказывающие влияние китайской культуры на японскую. Например, сохранились нэцкэ, обратная сторона которых имеет необтесанный край, это сделано намеренно, чтобы в случае необходимости изъять небольшую часть кости для изготовления лекарства, не повредив лицевую часть подвески. Нетрудно представить, что даже тогда, когда слоновая кость не предназначалась для лечения, понимание целительной функции материала оставалось неизменным, и поэтому его символика, как и символика самшита, связана со стремлением к долголетию. Порошок из оленьих рогов также считался лечебным средством, которому приписывались магические свойства: возвращение молодости и силы. Из этого следует, что нэцкэ изготовленный из данного материала символизировал силу, здоровье и долголетие. Чаще всего таких нэцкэ дарили молодым людям на совершеннолетие как оберег на долгую и счастливую жизнь. Нэцкэ, изготовленные из сакуры, березы, сливы, хурмы, варенья и некоторых других материалов, также имели доброжелательную и целительную символику [5].

Еще одной школой наиболее сильно развитой в провинции Овари, принадлежавшей ветви династии Токугава, была школа Нагоя. Результатом этой школы стал симбиоз трех крупнейших центров резьбы по дереву, а именно Эдо, Осака и Киото. Зачастую школу Нагоя приравнивают к мастерской Осака и Киото, однако у нее были и отличия – резчики уделяли особое внимание флоре и фауне – на их набросках чаще всего встречались наброски животных и птиц, насекомых и рыб. А также большое внимание уделялось небольшим объектам растительности - грибам, камням, небольшим кустикам и цветам. Основатель школы - мастер Кита Таметакэ, основной период его творчества приходится на вторую половину восемнадцатого века. Его излюбленным мотивом служила флора и фауна. Одним из наиболее часто встречающихся сюжетов было отображение двенадцати животных китайского и японского зодиака. Несмотря на повторяющийся мотив, каждая композиция имела свой характер и индивидуальность. В настоящее время сохранилось несколько экземпляров, находящихся в Государственном Эрмитаже.

Продолжая перечисление наиболее крупных и значимых школ стоит отметить еще один центр, развитый под влиянием Нагоя. Школа Гифу находилась в Мино, резчики также в большинстве выбирали природные сюжеты и старались добавить волшебства обыденным вещам. Одним из выдающихся мастеров школы Гифу был Базан (1838-1897). Его отличительной чертой также можно считать совмещение нескольких объектов в композиции, так например, его излюбленный сюжет это насекомые, сидящие на различных листьях, лепестках или ветках. Базан работал с текстурами различных поверхностей, мог передать состояние объекта. Он прославился благодаря своей работе- сморщенная груша с осой внутри. Груша выглядит настолько реалистично и детализировано, что зачастую ее приводят в качестве одного из самых правдоподобных образцов работы в материале. Автору удалось реалистично показать скрученную

кожуру, темные пятна и сердцевину. В 2020 году один из его нэцкэ был продан на аукционе Bonhams за 5,5 тысяч евро.

Уже в XX веке в творчестве нэцкэ образовалось множество разных приемов и техник. Мастера уже использовали не только дерево и слоновую кость, но и необычные материалы: фарфор, металл, камень. Школа Эдо собрала в своем арсенале всех навыки предшествующих этапов и в результате стала воплощать необыкновенные произведения искусства, демонстрирующие все выразительные возможности японской скульптуры. Силь Эдо характеризуется наиболее сложными композиционными решениями: мастера теперь могли изображать не одного персонажа, а целую группу. Мастера школы Эдо также выделили гравированный орнамент на поверхности фигурок. Исследователи считают Томотику II (1800-1873) центральным мастером школы Эдо. В своих произведениях он часто изображал героев мифов, легенд и сказок. Изделия имели аккуратную и компактную форму, при высокой детализации, что считалось показателем мастерства той или иной школы, поскольку размер таких фигурок зачастую не превышал и 5 сантиметров. У Томотики II была большая мастерская-студия, где она передавал свои знания через поколения. В результате длительного и многоэтапного становления искусства японской миниатюрной скульптуры было сформировано несколько основных разновидностей нэцкэ. Катабори — это самый популярный тип нэцкэ, представляющий из себя небольшую фигурку, как правило, имеющую форму, приближенную к геометрической, однако есть и прототипы людей или животных, отличающиеся наибольшей реалистичностью и рельефностью. Эти фигурки изначально характерны для золотого периода истории нэцкэ (конец XVIII — начало XIX века). Анабори — это подвид катабори. Основное отличие заключается в том, что главный объект работы находится погруженным в какую либо форму, создающую эффект кокона или полосы растения. Традиционно элементы располагались между двумя частями раковин или

скорлупы ореха. Саси — это одна из самых древних и простых по своей форме нэцкэ. По форме они напоминали ствол дерева или небольшой брусок, имеющий специальное отверстие для шнура с одной стороны. В отличие от катабори, саси просто затыкали за пояс. Близкая аналогия саси — приспособление оби-хасами, впервые найденное в Китае. Маска— имеет наиболее яркие отличительные черты, поскольку она была создана для передачи определенного смысла и носила более декоративный характер, нежели мистический. Это объясняется любовью Японцев к театру и искусству в целом. Уменьшенные копии масок были очень разнообразны, ведь именно их использовали актеры традиционного японского театра. Мандзю – это нэцкэ, имеющие сферическую форму, также иногда могли состоять из двух полукругов. Мандзю изготавливали из дерева или слоновой кости, а рисунок наносилось при помощи гравировки. Интересно, что свое название данный вид получил благодаря традиционному японскому блюду мандзю, которое представляет из себя круглую рисовую лепешку, обжаренную на масле. Рюса— один из вариантов мандзю. Такая нэцкэ была полый внутри, и изготавливалась в технике сквозной резьбы. Иногда ее выполняли из двух половинок. Эта форма была популярна в Эдо. Самый известным мастером данной техники считается Рюса, живший в восемнадцатом веке. Простота формы и легкая детализация привели к массовому производству таких нэцкэ. Кагамибута— по форме такая нэцкэ похожа на мандзю, но выглядит как блюдце или небольшую пудреницу с крышкой. Основным материалом выступала слоновая кость, рога или дерево. Верхняя часть украшалась гравировкой, резьбой или другими декоративными приемами работы по металлу. Нэцкэ с сюрпризом – самый сложный, но интересный аксессуар в изготовлении. Особенность заключалась в том, что такие нэцкэ конструировались по типу матрешки. Некоторые нэцкэ могли издавать звук трещотки. Например, одна из дошедших до нашего времени по форме напоминает пчелиные соты, из

которых выглядывали маленькие осы. Эта нэцкэ издавала «жужжащий» звук [4].

Среди множества различных нэцкэ и школ, изготавливаемых данные аксессуары, наиболее привлекательными оказались работы одного из мастеров Окато- Мицухару, который жил в Киото. Первое упоминание об этом авторе встречается в сборнике Сокэн Кисе 1781 года. Резчик был современником Окато, Есиаги и Масанао (Киото). Стоит отметить, что его произведения ценятся по всему миру, но особую популярность они получили в Эдо, поэтому существует множество точных копий, выявить которые возможно только профессионалу. Однако если всматриваться более внимательно и глубоко, то подлинные работы выполнены с особым мастерством, которое возможно идентифицировать по ряду особенностей, рассмотренных ниже.

Общие черты стиля Мицухару заключаются в следующем: необычный поворот головы, почти на сто восемьдесят градусов, что создает особую динамическую композицию, в большинстве случаев работы имеют вертикальную и продолговатую композицию, что добавляет им легкости и утонченности, в изображении животных отдельное внимание уделено проработке шерсти и лап, каждый локон шерсти детально вырезан и имеет отдельный объем и форму, максимально длинные и хорошо обработанные; сферические глаза имеют двойной контур вокруг зрачка, также отмечено, что каждая форма не имеет аналога и является индивидуальной, тем самым символизируя уникальность каждого живого существа. В целом стиль Мицухару можно определить как эмоциональный и многосоставной, но при всей своей проработанности и изящности многие объекты, а именно образы животных, имеют нарушенные пропорции, что делает их гротескными и позволяет усилить характер работы. В изображении глаз есть закономерность, так, например, у вымышленных животных: Баку, карасиси, Кирина и дракона - глаза сферической формы с двойным кольцом, вырезанным вокруг зрачка,

что делает взгляд более устрашающим и хищным. У реальных животных: коз, коров, собак, обезьян и лошадей глаза в большинстве композиций имеют правдоподобную и узнаваемую форму. Зрачки почти всегда затемнены. Необычной деталью, которую можно считать отличительной чертой, считается наличие клыков у животных, не имеющих их в реальном мире. Вероятно, с помощью этой авторской техники с клыками он хотел придать своему нэцкэ более яркие эмоции и устрашающий вид, который бы отпугивал злых духов. Если сравнивать работы Мицухару с его современниками, то его работы очень ярко выделяются на их фоне.

Еще одной авторской техникой можно назвать своеобразное декоративное видение шерсти диких животных. Их волосяной покров покрывает их тело не хаотично, а образует необычные переплетения напоминающие русалочий хвост или колос ржи. Кирин - один из самых распространенных сюжетов в этом стиле, почти всегда без подписи, что может также обозначать, что большинство работ были скопированы его учениками и последователями. Но если попытаться выделить самые ранние и интересные примеры, то внимание привлекают Кирин с мячом (Эскенази, 1976) и улыбающийся Кирин (Музей искусств Метрополитен). Одним из связующих элементов можно назвать рисунок шкуры животного, где шипы в каждой условной колонне представлены двумя линиями. Человеческие фигуры, обычно представляют собой охотников или монгольских лучников. Интересно, что у этих нэцкэ всегда сферические глаза. Характерными чертами также можно назвать динамичный поворот головы и развивающуюся бороду. Рукоять меча и ножны часто имеют один и тот же декоративный элемент. Автор придавал большое значение складкам одежды, кроил их замысловатым и причудливым способом. Орнамент на одежде почти всегда выполнен в виде двойных линий, иногда в виде облаков. Повторяющаяся модель собаки и колокольчика на подушке почти идентична

модели Нэцкэ, подписанной Гараком, что также подтверждает связь Мицухару с Осакой.

Наиболее выделяющимися из работ Мицухару стали «Нэцкэ: шесть семян дерева гингко» находящаяся в коллекции Государственного Эрмитажа [1] и «Нэцкэ с изображением двух кроликов и камня», данная работа является одной из центральных в коллекции музея в Нью-Йорке «Metropolitan Museum of Art». Стоит отметить, что первая работа, выполнена очень реалистично, несмотря на то, что она состоит из 6 семян одинаковой формы, работа не выглядит незавершенной и дисгармоничной, наоборот, каждый элемент расположен так, что общая картина создает впечатление гармонии и умиротворения. Расположение семян гингко наводит на аналогию с камнями стоунхендж, которые на первый взгляд кажутся разбросанными и хаотичными, но при детальном анализе образуют необычную композицию, считающуюся мистической. Кроме того, стоит отметить, что каждое семя в точности повторяет форму другого, это демонстрирует высокий уровень работы мастера, поскольку повторить в точности форму при работе с деревом удавалось далеко не всем. Вторая работа удивляет своим композиционным решением, автор решил изобразить кролика находящегося на камне, но для каждого зрителя он оставил волю воображению, так как второй кролик находится в таком же положении и напоминает отражение. Также можно подтвердить доводы относительно того, что это является отражением за счет того, что второй заяц находится вертикально относительно друг-друга - отсутствие гравитации, кролик, находящийся наверху имеет более проработанную шерсть. Еще одной особенностью является цвет глаз, один имеет более темный цвет, у другого светлее и с красным отливом. Эта деталь добавляет мистики и еще одну теорию относительно того, что на самом деле кролик смотрит на отражение своей души или здесь рассматривается теория о друзьях, мирах-рай и ад. Однако название работы четко указывает на 2

животных. Именно в этом и заключается ее необычность и привлекательность, привлекающие внимание зрителей со всего мира.

Благодаря данному исследованию удалось выявить наиболее яркие и отличительные черты мастера Мицухару, осознать значимость символов и мифологических сюжетов для восточной культуры и подчеркнуть новые композиционные решения.

Библиографический список:

1. Мастер: Мицухару. Нэцкэ: шесть семян дерева гингко втор. пол. XVIII в. // Коллекция Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург [Электронный источник] - Режим досупа - <https://collections.hermitage.ru/entity/ОБЪЕКТ/407474?avtor=1419599797&index=0> (дата обращения 10.09.2023).
2. Каневская Н.А., Осипов С.И. Современные нэцкэ. Каталог выставки. - М.: ГМВ, 2017 – 72 с.
3. Japanese treasures: the art of netsuke carving in the Toledo Museum of Art- by Carolyn M.Putney, 2000, 54 p.
4. Успенский М.В. Нэцкэ в собрании Государственного Эрмитажа. Альбом-каталог. Под общ. ред: М.Б. Пиотровского. - М.: `Славия-Интербук, 424 с.
5. Дмитриев А.С. Нэцкэ. Резьба по кости. Технологии и не только. - Издательство: РИП-Холдинг, 2018 г. 160 с.
6. Успенский М. В. Нэцкэ. - Л.: Искусство. 1986. - 264 с.

Оригинальность 77%