Нэцкэ - крупицы японской души

Семен Бурда

Есть страны и культуры, представляющие для мира неостывающий интерес. Такова Япония. Её притягательная сила рождается из долгой истории, из оригинальной этики, яркого искусства. Глубина японской жизни и работы её мастеров давно стали предметом научных статей, товаром для западных дилеров и поводом к пылкому пристрастию коллекционеров. Уже не первое десятилетие одним из таких увлечений остается резная японская миниатюра нэцкэ (netsuke), возникшая некогда с целями вполне бытовыми.

Сложилось так, что традиционная одежда на Японских островах была элегантной, но не имела карманов, и свои личные вещи японцы приспособились носить в небольших сумках или футлярах, которые подвешивали к поясу-кушаку. Нецке были аналогом пуговицы, мини-стопорами на конце тесьмы, мешающими этим сумкам упасть. Благодаря многозначности иероглифов и в зависимости от написания "нэцкэ" переводится, как "прикреплять и подвешивать" (китайцы переводили свои аналоги как "маленький висящий предмет"). Со временем нэцкэ стали декоративными, а выдумка и мастерство японских резчиков превратили их настоящие произведения искусства, рассказывает журнал "Русский базар".

Японские боги и культовые фигуры всегда носили неземной характер и были лишены физической оболочки. Признаки присутствия богов японцы видели через священное Зеркало и Саблю. Божественное проявления виделись им в священных горах, реках, деревьях.

Пришедший в VI веке с Корейского полуострова буддизм принес на Японские острова концепцию близости и почти равенства человека и божества. Теперь Бог мог иметь сотни человеческих лиц. Будда Любви и Благодарности нес в себе умиротворение, способное успокоить даже детей и женщина Будда Гнева и Мести одним своим видом приводил окружающих в трепет. С распространением новой религии появляются целые династии резчиков, создающих не только фигуры в человеческий рост, но и крошечные нэцкэ величиной от двух до семи сантиметров. Первыми японскими учителями нового искусства были китайцы, но шаг за шагом оригинальная японская миниатюра становится для остального мира одним из путей познания японской культуры и души.

Из требований, предъявляемых к нэцкэ, главными были два: её прочность - чтобы удерживать предмет, прикрепленный к поясу, и её дизайн. Став частью повседневной жизни, нэцкэ были не только практичным украшением; они могли отражать социальное положение владельца и даже его религиозные и нравственные оценки. С помощью нэцкэ крепили амулеты, кожаные кошельки, походную пиалу для саке. На картинах и свитках, изображающих битву японцев с нашествием монголов в 1293 году, изображены воины с сумками на поясе и миниатюрными нэцкэ.

Примерно в 1543 году португальские мореплаватели привезли в Японию табак, попавший в Европу с острова Тобаго и любимый индейцами. Несмотря на запреты императоров и местных властей на его выращивание и продажу, в XVIII веке любовь японцев к табаку, ношение на поясе кисетов и нэцкэ становится повсеместным.

Но нэцкэ использовали не только как деталь одежды. Примерно в это же самое время в Японии появляется такой редкий и дорогой материал, как рог носорога и моржовая кость, привозимые голландскими купцами, по сути, первыми связавшими Японию с Европой. Японские знахари верили, что если поверхность нэцкэ, изготовленную из полых костей кита-нарвала или моржового бивня, соскоблить ножом и порошок этот бросить в отвар, то это средство способно излечить простуду.

Эпоха массового интереса японцев к нэцкэ как к факту искусства началась в XIX веке, когда ряд мастеров, основываясь на старых записях, картинах и гравюрах, стали воссоздавать античные японские нэцкэ X-XIII веков.Сегодня полки музеев и коллекций занимают нэцкэ в форме знаменитой бутылочки для рисовой водки саке или копии куклы XVIII века из слоновой кости, ставшей классикой, и миниатюрные маски из театра Кабуки XVI-XVII веков.

На протяжении долгого времени нэцкэ были чем-то вроде культурных и религиозных хроник из жизни страны; их сюжетам и героям несть числа. Среди них - боги и демоны, пейзажи и люди, птицы и животные. Азартные игроки носили нэцкэ со змеёй или черепом, что должно было принести им удачу, верующие - фигурки знаменитых буддистов, любители театра - нэцкэ, изображающие маски, люди, желающие выздороветь, фигурки, изображавшие целителей или слепых массажистов.

Жизнь у мастеров нэцкэ была несравненно беднее, чем у придворных художников, обслуживавших японских феодалов сёгунов: художники лучше оплачивались и даже могли получить творческую студию от императорского департамента искусства. Зато творческой свободы и возможностей для поиска у авторов нэцкэ было гораздо больше. Эта раскованность мастеров нэцкэ видна в их ироническом, а порой и карикатурном изображении богов и религиозных кумиров, в значительно опережающей своё время пластике. Например, S. Unjido, изобразивший знаменитого китайского монаха VII века Б.Зен-Ши, а также десятки других мастеров.

Немало профессиональных ухищрений, секретов и сноровки было вложено в дизайн нэцкэ. Например, миниатюра "Осы" была выполнена в форме сот, из которых выглядывают крошечные осы. При встряхивании эта нэцкэ издавала звук трещотки, подражающий жужжанию осы, но "шумовые элементы" из самой миниатюры не выпадали. Другие хитроумные изделия прятали в себе скрытые выдвижные части или другие маленькие сюрпризы. Выдающимся мастером XVIII века считается Tоmokazu из Киото. Его знаменитая нэцкэ "Слепой не боится змеи, или Неведающий - счастлив", размером всего в 5 см считается подлинным шедевром. О его способности отдаваться работе на несколько суток подряд, позабыв о еде, рассказывали хроники. Его мастерство и память о нем увековечены в одном из самых известных японских храмов.

Выдающимся мастером нэцкэ признан S.Yoshimura, работавший в середине XVIII века. Его фигуры демонов, сделанные из раскрашенного кипариса, находятся в Императорском музее Токио. Великий японский мастер XIX века Кайгокусаи был самоучкой. Немногочисленные работы, оставшиеся на родине (80- его работ было вывезено за границу), хранятся в коллекции императорской семьи. Его выдумка была неистощима. Серия его эротических нэцкэ "с запретными наслаждениями" была невозможна в практическом применениии, но зато cтала доходной статьёй экспорта и хранится в частных коллекциях и музеях. Он был знаменит своим талантом, большим кругом учеников, тем, что ежедневно выпивал больше двух литров рисовой водки саке, и, тем не менее, прожил восемьдесят лет.

Но даже став предметом искусства, нэцкэ в большинстве своём еще долгое время оставались только частью ансамбля, дополняющего кимоно, и, как правило, выполнялись в едином стилевом ключе вместе с небольшими сумочками - инро (inro), которые могли быть сделаны из дерева, кожи, керамики, и зажимами, стягивающими шнур у сумки - ojime. В зависимости от назначения инро могли состоять из нескольких отделений; в которых странники или торговцы хранили лекарства, бумаги и т.д.; их носили хмурый чиновник, непреклонный самурай и сговорчивая гейша.

В зависимости от формы миниатюр и их сюжетов японские эксперты делят нэцкэ на четыре типа. Первая, katabori, изображает человеческие фигурки и животных. Вторая, katamiguta (из районов Токио и Киото), имеет чашеобразную или овальную форму. Представляет собой комбинацию слоновой кости, рога с металлом или сплавами в виде диска. Такие нэцкэ делали многие известные граверы по металлу.

Нецке manju делают из дерева, бамбука, слоновой кости. Они были круглыми, плоскими или квадратными по имени пирога, называемого manju. Такие нэцкэ украшались резьбой или гравировкой и тоже состояли из разнородных материалов.

И, наконец, нэцкэ ryusa: с изображением цветочного орнамента, птиц и арабесок. Разумеется, такое разделение - самое общее. Собиратели предпочитают отбор по принадлежности к определенной художественной школе или историческому периоду, или сюжету.

История экспорта нэцкэ на Запад началась с любопытного эпизода. Известно, что в 1853 году американский командор М.Перри по приказу президента США Филмора привел свои корабли к Токио и убедил Японию стать открытой для торговли с Западом.

Один из носильщиков, обслуживающих американских моряков, носил свой кисет с табаком на поясе; заметив его нэцкэ в форме театральных масок, кто-то из офицеров был поражен их красотой и изяществом и попросил носильщика продать их ему или подарить. Японец, напуганный настойчивыми просьбами иностранца, беспрекословно расстался с нэцкэ, получив за это от американца множество сувениров и подарков. История дошла до японских властей, которые, прежде всего, обвинили бедного носильщика в самовольной торговле с иностранным государством и посадили его в тюрьму. По просьбе американцев беднягу вскоре выпустили, а офицер разыскал его и сказал, что готов купить целую партию нэцкэ и даже дать на это деньги. Со временем носильщик по имени Козабуро открыл торговую компанию Sanko Schokai по продаже нэцкэ и предметов искусства в страны Запада. С тех пор десятки тысяч лучших японских нэцкэ украшают собрания музеев и частных коллекционеров по всему миру, а японские историки искусства не скрывают огорчения по поводу бедности национальных экспозиций и свершившейся утечки части своего культурного наследия.

Но, несмотря на жалобы японских искусствоведов, музей Такаяма, расположенный в префектуре Нагоя, располагает прекрасной коллекцией из более чем трехсот старинных нэцкэ, инро и старинных табачных кисетов для ношения на поясе. Туристы и посетители музея не только наслаждаются гармонией и красотой миниатюр, но и погружаются в склонную к размышлениям и философским мыслям атмосферу, окружающую эти места. Здесь, неподалеку от горы Койя, находятся мавзолей одного из выдающихся японских буддистов IX века Кобо Даиши и сотни могил его последователей, приезжавших сюда в конце жизни, чтобы обрести свой последний приют рядом c учителем.

С последующим появлением в обиходе японцев европейского костюма с десятком карманов создание нэцкэ окончательно определяется как самостоятельное направление в декоративном искусстве.

Среди десятков тысяч экспонатов Музея Питта Риверса при Оксфордском университете достойное место занимает коллекция нэцкэ, подаренная музею в 1944 году Г. Гюнтером. Разнообразие сюжетов и мастерски исполненная резьба по дереву и кости привлекаюет к коллекции множество посетителей. Среди восьмисот миниатюр есть насколько изображений монаха Дарумы, почитаемого всеми основателями японского дзен-буддизма, который, по преданию, общаясь с космосом, медитировал так долго, что ноги его потеряли способность ходить.

Как и многие другие музеи США, Музей искусства Азии в Сан-Франциско начался с огромной частной коллекции восточного искусства, которую подарил в 1966 году крупный чикагский промышленник и коллекционер А Брундейж. Более трехсот античных нэцкэ и инру XVIII и XIX веков сегодня составляют одно из наиболее полных и интересных собраний в стране.

Американец В. Бошар собирает японскую живопись и нэцкэ вот уже четыре десятка лет. В 1964 году, находясь в Токио, он купил в художественной галерее двенадцать штук нэцкэ , выполненных как знаки зодиака. Они были подписаны знаменитым мастером Мацасуга и относились, по словам владельцев галереи, к концу XIX века. Позднее, узнав предмет поближе, он понял (как это бывает с начинающими), что купил подделку 1960 года изготовления. Более того, он узнал подлинное имя автора подделки, который и сам считался отменным мастером: просто галерея " попросила его помочь" и подписаться чужим именем. Сегодня эти экспонаты находятся в его собрании под настоящим именем автора. В собрании Бошара более 500 нэцкэ, и, что особенно ценно для собирателя, приобретение многих из них было одобрено крупнейшим в мире авторитетом в области нэцкэ Р. Бушелом.

Р. Бушел начал составлять свою коллекцию в 1945 году, в бытность свою капитаном американского флота, расквартированного в Японии. Занимаясь собирательством нэцкэ в течение всей жизни, он создал крупнейшее в мире частное собрание. Оставшись жить в Японии, и годами ведя серьёзную исследовательскую работу, он отыскивал в японской провинции настоящие шедевры. Р. Бушел не только написал ряд обзорных и аналитических статей по искусству нэцкэ, но перевел с японского и адаптировал для англоязычного читателя работу известного искусствоведа У. Рейкики, впервые пробудив во всем мире живой интерес к этому искусству . И хотя коллекция Р.Бушела была четыре года назад распродана его потомками на аукционе Cотби, 150 работ из его коллекции по-прежнему украшают постоянную экспозицию County Museum в Лос-Анджелесе.

Международное общество собирателей нэцкэ INS объединяет коллекционеров из тридцати стран Азии, Америки и Европы. Здесь издается иллюстрированный журнал, проводятся выставки и конференции. На вопросы о том, как начать коллекцию, как оценить достоверность имеющейся у вас миниатюры, вам ответят, если вы напишете по адресу: International Netsuke Society, PO Box 833272, Richardson, Texas 75083-3272, USA.

Мир нэцкэ поражает разнообразием сюжетов и материалов.Нецке может быть изготовлена из панциря черепахи, фарфора, коралла, янтаря или лакированного дерева. Cегодня нэцкэ - это не только коллекционирование, но и часть прибыльного сувенирного бизнеса. Их выпускают в форме пепельниц и зажигалок, куколок и пластинок, украшенных мини-компасом или циферблатом солнечных часов. Элегантные нэцкэ украшают рукоятки коллекционных кинжалов, канделябров и личных печатей. В число популярных на рынке украшений входят и нэцкэ, сделанные в форме подвесок на цепях или кожаных шнурах и украшенные полудрагоценными камнями.

Одна из сложностей в коллекционировании нэцкэ состоит в том, что многие мастера по японской традиции имели в течение жизни несколько имен, кличек и псевдонимов, которыми подписывали работы, что усложняет жизнь собирателям и экспертам и упрощает бизнес для тех, кто занимается подделками. Открытие другой культуры сродни проживанию еще одной жизни. И пусть Япония останется для большинства из нас философским Садом Камней, где какой-нибудь из камней всегда остается скрытым для глаза. Соотносить преходящее и вечное, "видеть небо в чашечке цветка" и мир в капле росы - одно из свойств японской души. И познавая чужую культуру, мы начинаем лучше понимать свою собственную и самих себя.