Д.Ю. ПОЗДНЯКОВА
Магистр факультета реставрации РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: d.tardi@yandex.ru

D.Y. POZDNYAKOVA
Master of Conservation and Restoration Science (MCRS) of the faculty of restoration of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
e-mail: d.tardi@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_1_2_206_219

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОГО ФАРФОРА КУТАНИ ВРЕМЕНИ ГУБЕРНАТОРСТВА КАРАФУТО (1905–1945 гг.)

STYLISTIC FEATURES OF JAPANESE KUTANI PORCELAIN FROM THE TIME OF THE GOVERNORSHIP OF KARAFUTO (1905–1945)

В статье анализируется стилистика фарфоровых изделий мастерских Кутани префектуры Исикава в Японии.

This article analyzes the styles of porcelain vessels from the Kutani of Ishikawa prefecture in Japan.

Ключевые слова: Японская керамика, японский фарфор Кутани, Сахалин, Карафуто.
Keywords: Japan porcelain, Japanese porcelain Kutani, Sakhalin, Karafuto.

Фарфор Кутани производился на острове Хонсю в провинции Кага (современная префектура Исикава) и производится в настоящее время. Рассматривая старинную и тиражную японскую посуду, маркированную иероглифами «Кутани», по времени сопоставимую с диапазоном времени губернаторства Карафуто на Сахалине (это поздний период Мейдзи, Тайсё, довоенный и военный периоды Сёва), можно выделить

особенности этих изделий. В формообразовании предметов Кутани начала XX века преобладают стабильные формы в сочетании с тонкостью белого или слегка голубоватого фарфора хорошего качества и тонкой надглазурной росписью.

Размеры предметов Кутани небольшие, по сравнению с предметами мастерских Ариты, и более утонченные, как в образном, так и прямом смысле: стенки фарфора предмета большей частью не равной толщины по всей высоте, как это бывает при шликерном литье, а утончаются к краям. Приблизительный ассортимент предметов и их размеры довольно стабильные: бутылочки для вина, токкури, в высоту имеют 14–15 см, их ширина около 8 см, объем около 250 мл. Чашечки для вина сакадзуки (сакедзуки) — высотой до 3 см, диаметром 4,5–5,5 см; объем их около 20 мл. Высота чайников-кюсу — примерно 6–7 см, диаметр около 9 см, длина ручки 4–4,5 см, объем около 180 мл. Можно различить два вида чашек для чая, «тяванов»: пиаловидный и цилиндрический. Высота пиаловидных тяванов — около 5 см, ширина 6,8–7,8 см, объем примерно 80 мл. Высота цилиндрических тяванов — около 7 см, ширина 6,3–7 см; объем около 100–120 мл. Ручек у японских чашек-тяванов нет, их делали только на предметах так называемых «европейских форм», для экспорта. Крышки тяванов Кутани имеют маленькую ручку в виде шарика, их размер сообразуется с диаметром тяванов. Пиалы для риса большего размера, их диаметр примерно 8,5–10 см. Крышки для них имеют форму перевернутого блюдца, ручка имеет форму кольца, как ножка блюдца, но немного конусообразна; их размеры: диаметр 8,5–10 см, высота 2,5–3,5 см.

Стилистически можно провести границы, рядом с которыми фарфор Кутани находится очень близко, — с другими японскими производствами. Встречаются изделия, похожие по стилистике на изделия Арита — это фарфор с кобальтовой росписью. Некоторые изделия, в основном, 1940-х годов, по стилистическим особенностям сходны с предметами, изготавливаемыми в мастерских Гифу или Сэто (Сето). Некоторые керамические изделия узнаваемы как Кутани только по маркировке; кроме того, можно видеть предметы оригинальной формы из объемного фарфора, похожего на фаянс или керамику. В целом же большинство предметов определяются как Кутани по визуальным и тактильным признакам, притом, что стилистика Кутани не единообразна, в ней различимо несколько стилей.

Один из старинных видов декора Кутани — четырехцветные и пятицветные Кутани [1, также прим. 1]. Поступившая в реставрацию бу-

тылочка токкури расписана вручную, на вид — пятью цветами: это изумрудно-зеленый, желтый, синий, фиолетовый и красный. В процессе реставрации стало видно, что верхняя часть бутылочки, горлышко, просвечивает, а нижняя — нет, поэтому было предположено, что она уже была реставрирована и составлена из двух частей, фарфоровой и фаянсовой. Горлышко, расписанное красным цветом, могло не принадлежать колориту бутылочки, так что имеет место соотнесение ее не к пятицветному Кутани (стиль «госай»), а четырехцветному Кутани, то есть колорит состоял из зеленой, желтой, синей и фиолетовой глазури. При этом, в колорите предмета участвуют еще два цвета — это светло-желтоватый цвет глины, из которой сделано токкури, покрытой прозрачной глазурью с мелким цеком, и черновато-фиолетоватого цвета кистевая роспись, лежащая поверх разноцветных глазурей. Графическая проработка имеет свои схемы: так, схема дерева, сделанная поверх зеленых пятнен глазури: вертикальная линия с поперечными штрихами; схема группы деревьев вдалеке — вертикальные линии стволов, пересекаемые параллельными линиями ветвей, похоже на геометрическую сетку. Крупные деревья — схема похожа на высокие буквы «Л», от которых отходят горизонтальные штрихи. Вода сделана горизонтальными длинными штрихами на синих горизонтальных мазках глазури. Горные вершины — разного цвета, на каждую вершину приходится по два мазка: вверх и вниз. Земля: по цветным фонам — зигзагообразные движения кисти. Орнамент на токкури появляется внизу и вверху, он схематичен в линиях треугольников, расписан глазурью зеленого цвета. Вверху он вызывает ассоциацию с прорезным краем свисающих листьев кроны дерева, а внизу — с растущей травой. В целом декор по стилистике росписи и сочетанию красок может напоминать печные русские изразцы XVIII века, когда к основным цветам добавился фиолетовый цвет оксида марганца.

Рис. 1. Изделия Кутани: бутылочка токкури, сакедзуки, вазочка

На небольшой сакедзуке можно видеть другой стиль Кутани — это стиль Аоки Мокубэй или Мокубей. Внутри, в центре, изображены три мудреца на огромной рыбе, декор вокруг организован из элементов, сде-

Рис. 2–4. Бутылочка токкури, четырехцветные Кутани, Япония, кон. XIX — нач. XX в.

ланных тремя разными штампами, которых по три оттиска: штамп с китайцами, штамп с ветвями сосны и штамп с цветами или плодами. Штампом на обратной стороне сделан декор цветка в окружении завитков побегов. Цвет рисунка фиолетово-коричневого цвета, сверху он покрыт прозрачными глазурями фиолетовой, изумрудной и лимонной, и просвечивает сквозь них; фон красно-коричневый и непрозрачный.

Рис. 5–7. Кутани, стиль Аоки Мокубэй (Мокубей). Сакедзуки. Япония, нач. XX в.

Роспись золотом по красному грунту — это стиль живописи Эйраку [1]. Красно-коричневая сакедзуки из белого фарфора покрыта изнутри золотом, а снаружи нанесен золотой рисунок.

В кобальтовых Кутани можно выделить несколько модификаций, что можно видеть на чашечках для саке — сакедзуках. Это кобальтовая роспись внутри и снаружи предмета; цветная надглазурная роспись внутри и подглазурная кобальтовая роспись снаружи; сочетание подглазурного кобальта с надглазурной росписью внутри и кобальта снаружи. Сакедзуки, расписанная подглазурным кобальтом по бело-

Рис. 8–9. Кутани, стиль Эйраку. Сакедзуки. Япония, нач. XX в.

му фону внутри и снаружи, по стилю имеет сходство с кобальтовыми изделиями Арита. В изображении деревьев на внешней стороне сакедзук можно видеть тот же прием перекрещенных линий, что и на старинной токкури.

Рис. 10–12. Подглазурная роспись кобальтом с двух сторон. Сакедзуки. Кутани, Япония, нач. XX в.

Рис. 13–14. Сочетание подглазурного кобальта и надглазурной живописи. Сакедзуки. Кутани. Япония, нач. XX в.

Рис. 15–18. Стилистика подглазурной кобальтовой росписи Кутани. Япония, нач. XX в.

Стихи внутри предметов, сделанные в технике тонкой каллиграфии кистью saiji (сайдзы), были принадлежностью Кутани, они писались тонкой кистью внутри предмета, строки читались сверху вниз, справа налево.

Стихи снаружи предметов чаще всего сочетались с сюжетными изображениями: историческими персонажами, персонажами сказок и легенд. На бутылочке для вина токкури, с сюжетом «Шесть поэтов Роккасэн» («Шесть бессмертных»), в свободно повернутых картушах помещены портреты поэтов, а рядом с ними — листки со стихами. Это шесть знаменитых японских поэтов середины IX века, их изображения на токкури сопоставимы с портретами Утагавы Хиросиге, их имена: Оно-но Кома-

Рис. 19–21. Стихотворные строки сайдзы. Тяваны для чая. Кутани. Япония, нач. XX в.

ти (женщина-поэт); Содзё Хендзё (буддийский монах); Кисэн-хоси (был монахом, жил уединенно); Аривара-но Нарихира (сын принца); Фунья-но Ясухидэ (в роскошных одеждах); Отомо-но Куронуси (в головном уборе или с высокими волосами).

На чашечке для чая тявane изображена поэтическая сцена, в которой человек наливает в кувшин воду из водопада. Эта сцена сопровождается стихами, строки которых написаны трудночитаемой скорописью и разделены по вертикали точками. Подобные стихотворные строки изображены на крышке тявана и на крышке пиалы. Стихи на предметах посуды нередки на японском фарфоре, отличительная черта стихов Кутани — то, что они сделаны очень тонкими линиями надглазурной краской, в то время как на предметах мастерских Арита стихотворные надписи сделаны или подглазурной кобальтовой росписью, или подглазурной деколью сероватого или синего цвета.

Рис. 22–23. Сюжет «Шесть поэтов Роккасен». Токкури. Кутани. Япония, нач. XX в.

Рис. 24–27. Сюжетные изображения в сочетании со стихами на внешней стороне предметов. Тяван, крышка тявана, крышка пиалы для риса. Кутани. Япония, нач. XX в.

Техника «голубого (синего, зеленого) зерна» получила распространение в первый год эпохи Тайсё (1912 – 1926 гг.) [4]. Разница в названии происходит, скорее всего, из возможности перевода, на вид этот цвет зерна примерно соответствует цвету «кобальт зелено-голубой». Декор напоминает змеиную кожу, он наносится по черновато-коричневому фону и сочетается, чаще всего, с изображенными по этому же фону цветками хризантем и закрученными растительными золотыми завитками. Также есть техника «белого зерна» того же времени.

Рис. 28–29. Техника голубого (зеленого) зерна. Два тявана. Фарфор Кутани. Япония, Тайсё

Сочетание тонкого, детально проработанного многоцветного декора с белым фоном фарфора — одна из основных характеристик изделий Кутани начала XX века. Сам декор разработан так, что от крупных цветовых масс через проработанность деталей — тонких веточек, лепестков и прорезных листьев, он постепенно переходит к белизне фарфора, который в большинстве композиций играет роль воздуха. Это впечатление воздуха поддерживается парящими птицами, бабочками и золотыми облаками.

На токкури, который по декору зеленого зерна можно датировать эпохой Тайсё, композиция собрана из элементов, которые присущи многим изделиям Кутани этого времени. По аналогии с архитектурой, тут присутствуют элементы, создающие архитектонику предмета: это горизонтальные пояса с прорисовкой золотых орнаментов по коричневато-черным фонам. На токкури таких поясов три — широкий на горлышке и два узких, создающих обрамление для изображения. В поясах с золотым декором, кроме коричневато-черного, часто используется красно-коричневатый цвет, похожий на полимент для позолоты.

Цветущие хризантемы написаны разными цветами, в декоре листьев сочетаются несколько приемов: прорисовка листьев цветом; сочетание цвета как подкладки и прорисовка золотом; прорисовка некоторых листьев только красной краской; прорисовка отдельных травинок

монохромной коричневатой краской. Сочетание на одном предмете нескольких приемов визуально распознается как богатство. Бамбук прорисован золотом по коричневатой подкладке, на других предметах бамбук может быть нарисован золотом по умбристо-зеленому цвету. Перголы для растений тонко прорисованы золотом без цветной подкладки, для древесины кадки используются параллельные золотые линии. Уже был упомянут декор голубого зерна в сочетании со стилизованными золотыми хризантемами и завитками; кроме этого декора, здесь присутствует декор орнамента «черепаха» в виде соединенных шестиугольников по типу пчелиных сот, этот орнамент возник не умозрительно, а на основе наблюдений соединений шестиугольных пластин панцирей японских черепах. Противоположная сторона менее насыщена изображениями: на ней в воздухе парят две птицы и золотые облачка. Далее будет говориться о «множественности», здесь же хотелось бы отметить такое понятие, как «двойственность» или «парность», которая присуща декору Кутани. На токкури изображена пара птиц, может изображаться пара бабочек и т. д., именно в парности заключается семантический благопожелатель-

Рис. 30–31. Бутылочка для саке токкури. Фарфор Кутани. Япония, нач. XX в.

Рис. 32. Орнамент «черепаха». Токкури. Кутани, Япония, нач. XX в.

Рис. 33. Прорезная ножка. Токкури. Кутани, Япония, нач. XX в.

Рис. 34. Птичья пара, золотое облако, в листьях — сочетание цвета с монохромом. Крышка тявана. Кутани, Япония, нач. XX в.

Рис. 35. Пара бабочек. Тяван. Кутани, Япония, нач. XX в.

Рис. 36. Золотое облако; сочетание цветных листьев с монохромными красными. Тяван. Кутани, Япония, нач. XX в.

ный смысл союза. Для характеристики формы подобных предметов можно отметить прорезную ножку с тремя фигурными вырезами.

На двух тяванах и крышке изображены пара птиц, пара бабочек, золотое облако, сочетание цветных листьев с монохромными.

Декор стилизованных лент или кусочков дорогих тканей тоже является одним из характерных декоров Кутани.

Все изделия Кутани с эпохи Мейдзи имеют маркировку двумя иероглифами «ку тани» («девять долин»), однако на некоторых предметах маркировки нет, когда изделие состоит из двух предметов, например, чайник и крышка, также пиала или чашечка с крышкой. В этом случае: из двух частей маркировка может стоять на одной части, тогда о том, что предмет изготовлен в Кутани, говорят стилистические особенности. Немаркированная крышка пиалы была определена как Кутани по золотому орнаменту, лежащему на черновато-коричневатом фоне. На этой пиале можно видеть четы-

Рис. 37. Декор из лент. Тяван. Кутани, Япония, нач. XX в.

Рис. 38. Сочетание разных декоративных приемов Кутани: подглазурная кобальтовая и надглазурная многоцветная живопись; хризантемы, монохромные красные листики, перголы, золотые (в данном случае, желтые) облака, декор из фрагментов тканей. Крышка тявана. Кутани, Япония, нач. XX в.

рехчастное деление на картуши, этот прием более характерен для декора фарфора Ариты, чем Кутани; тем не менее, стилистически по характеру золотых орнаментов на коричневом и красно-коричневом фоне, по тонкости росписи и равновесию пространственных композиций этот стиль принадлежит Кутани. На крышке пиалы картуши образованы четырьмя раскрытыми веерами с четырьмя пейзажами, написанными в сдержанном серовато-коричневом колорите, глядя на которые можно говорить о поэтизации пейзажного пространства.

Рис. 39–42. Крышка пиалы с пейзажами в картушах-веерах. Кутани, Япония

Стилистика Кутани от начала XX века к 1940-м годам претерпевает изменения в сторону тиражности. Ручная роспись заменяется деколью (некоторые из деколей имеют выраженную зернистость) или штампом с последующей росписью кистью. Во время войны в декоре не употребляется позолота.

Рис. 43–45. Сюжет с птицами: ибисы, сокол, журавли. Тяваны. Кутани. Япония

Если говорить о «множественности», то эта тема была характерна для Кутани. Не определяя с точностью годы выпуска предметов, можно видеть, что на более ранних предметах XX века множественность элегантно используется как декор, а на соотнесенных с ними более поздних предметах множественность сгущается в плотное заполнение, к которому можно применить слово «ковровость». Множественность Кутани не бывает педантичным ритмом, в ней всегда есть место непредсказуемому

компоненту, который добавляет чувство живого даже к перенасыщенному декору.

Рис. 46–47. Сюжеты с птицами. рыбами. Деколь с выраженной зернистостью. Крышки пиал. Кутани, Япония

Рис. 48–49. Множественность в декоре: листки клевера, журавли в облаках. Тяван, чайничек-кюсу. Кутани, Япония

Можно упомянуть тот факт, что некоторые предметы довоенного японского фарфора могли быть дорисованы во время войны военной символикой или наоборот — предметы с военной символикой подрисовывались после войны, где военная символика перекрывалась другим изображением, с войной не связанным. На внутренней стороне крышке пиалы Кутани, с кобальтовой подглазурной росписью с внешней стороны, нарисована «плавающая хризантема» в виде половины хризантемы на потоке воды, сделанная надглазурной краской довольно рыхлой консистенции. Насколько можно представить, знак плавающей хризантемы kikusu (kikusue, kikusui) был символом камикадзе под назвавнием «Kikusui», «Плавающая хризантема», флота Японии и самолетов Императорской армии. В свободном доступе интернет можно видеть нашивку на военной гимнастерке с этим символом и номером, также знак на хвостовой части самолета в виде плавающей хризантемы [см. примеч. 2]. Так как на внутренней стороне крышек у изделий

Рис. 50–52. Множественность в декоре: журавли в облаках, фениксы среди цветов. Крышка тявана, две крышки пиал. Кутани, Япония, до 1945 г.

Кутани изображений не было (в сравнении с изделиями Ариты, где на внутренней стороне крышек-блюдец мог быть подглазурный кобальтовый декор), есть основание предположить, что декор был сделан во время войны — на крышке или партии крышек, изготовленных в довоенное время.

Рис. 53–54. Японский знак плавающей хризантемы kikusui на крышке пиалы с подглазурной кобальтовой росписью и маркировкой Кутани. Япония, до 1945 г.

Рис. 55–56. Японская военная наградная пиала для саке с маркировой Кутани. Япония, до 1946 г.

Японские военные наградные пиалы изготавливались из тонкого белого фарфора превосходного качества, в росписи использовалось золото. На наградных пиалах содержались надписи с именем владельца, родом войск, где он служил, могло быть подписано место, где происходила военная операция или вдохновляющие слова. При этом маркировка на этих пиалах встречается крайне редко, обычно она не ставилась. На одной из военных наградных пиал для саке, в маркировке основания прочитываются два иероглифа Кутани (рис. 55–56). На внутренней стороне пиалы изображены два флага, перевязанных шнуром с двумя кистями. Один флаг с якорем, второй – военное знамя Японии – Флаг Восходящего Солнца. Этот флаг использовался с 1889 до 1945 г. Позади флагов просматривается контур береговой линии и изображение острова или части суши, исполненное розовой краской, различимой в боковом освещении. Край пиалы декорирован облаками красно-коричневого цвета, украшенными тонкой золотой прорисовкой.

Два предмета, тяван и блюдечко, по толстостенному неровному фарфору невысокого качества можно было бы отнести к тиражному фарфору военного времени мастерских Гифу или Сэто (Сето), если бы на них не стояла марка Кутани. Сам факт наличия таких подписных изделий

Кутани создает сложность для атрибуции немаркированной тиражной посуды, не давая однозначности в том, изделия ли это Кутани или Гифу и Сэто. Сувенирную, с разноцветными штемпельными надписями рекламы, бутылочку токкури маркированную Кутани, по виду и декору тоже можно было бы соотнести с Гифу и Сэто.

Рис. 57–59. Тяван с красным морским лещом Медетаем, блюдце с креветкой, сувенирная токкури с рекламой. Кутани. Япония, до 1945 г.

Все перечисленные выше изделия Кутани имели одно общее свойство — это была сюжетная роспись по гладкому фарфору. Чаша-тяван, с выраженным рельефом кругового движения, меняет представление о Кутани. Изготовленный из толстостенного фарфора, похожего по виду на фаянс, просвечивающий, тяжелый в руке, он расписан кобальтом в нехарактерной для Кутани манере. О том, что этот предмет мастерских Кутани, можно узнать только по маркировке.

Рассмотрев некоторое количество фарфоровых предметов, можно говорить об утонченности и поэтичности как основном стилистическом направлении, по которому угадываются изделия мастерских Кутани.

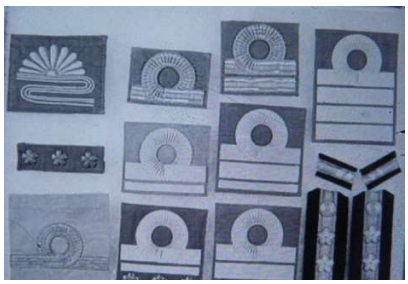
Рис. 60. Тяван, кобальтовая роспись. Кутани, Япония, нач. XX в.

Примечания:

1. «Синий (зеленый), желтый, темно-синий, фиолетовый и красный, которые называются «госай», используются для создания мощной композиции и

живописного рисунка. Эти пять цветов называются «японскими красками», а четыре цвета, кроме красного, стекловидные и прозрачные, и когда вы прикоснётесь к выпечке, вы почувствуете волнение. Каждый цвет содержит минералы для получения цвета: синий (зелёный) <изумрудно-зелёный> содержит оксид меди, темно-синий содержит оксид кобальта, фиолетовый содержит оксид марганца, а красный и желтый содержат оксид железа» [1].

2. Рис. 1–3. Знак плавающей хризантемы на японской военной форме и на хвостовой части самолета, времен Второй мировой войны [5].

Список литературы:

1. Сайт. — URL: https://kutani-ivataya.com/?mode=f12 (дата обращения: 21.05.2022).

2. Сайт. — URL: https://www7.ucom.ne.jp/and-taku2629/kutani-guide-featere-meiji-mark-design.html (дата обращения: 21.05.2022).

3. Сайт. — URL: https://kutani.org/spip.php?article229 (дата обращения: 21.05.2022).

4. Сайт. — URL: https://www7.ucom.ne.jp/and-taku2629/kutani-guide-featere-meiji-top.html (дата обращения: 21.05.2022).

5. Сайт. — URL: https://www.warrelics.eu/forum/attachments/japanese-militaria/1150866d1515719564-kikusui-floating-chrysanthemum-aewn-pocket-tag-japanese uniform-tunic-scarf-689382 (дата обращения: 21.05.2022).

6. Kutani Ware. Sensaku Nakagawa. Kodansha International Ltd. And Shibundo. — Tokio, New York, San Francisco, 1979.

7. *Ксенофонтова Р.А.* Японское традиционное гончарство XIX — первой половины XX в. — Москва, 1980.

8. *Пронин О.А., Москвитин И.А.* К вопросу об особенностях идеологического воспитания в вооруженных силах императорской Японии (1868–1945) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 4: Востоковедение.