

Выставка

© Андрей Серебряков

Посланцы Страны восходящего солнца

Игрушки сближают не только детей, но и народы

Грядущий год объявлен «перекрёстным годом» России и Японии, целью которого станет расширение экономических и культурных связей двух стран. Выставка «Мир японских кукол Кокэси», открывшаяся в Магнитогорской картинной галерее, – первая ласточка предстоящих культурных мероприятий в регионе. Экспозиция, сформированная японским фондом, начала своё турне по России, и Магнитка стала 11-м городом, куда прибыли «кукольные» посланцы Страны восходящего солнца.

Хочешь узнать народ, гласит мудрость, узнай его душу. Вековые народные промыслы в полной мере способны выразить культуру, традиции, историю, а значит, и духовную сущность народа. Большая часть экспонатов, выполненных в начале XX века, позволяет предположить, что и первые деревянные девчужки, появившиеся в XVI веке, выглядели столь же забавно, поскольку умельцы строго соблюдали каноны мастеров древности.

В экспозиции 74 кокэси, которые представляют 11 традиционных японских школ – по числу горячих источников, местные жители которых и по сей день вытачивают из дерева игрушки и сувениры.

– На выставке представлено несколько видов японских кукол, – рассказывает куратор выставки, заведующая выставочным отделом картинной галереи Анастасия Миронова. – Название и особенности кокэси зависят от места изготовления. Тогатту-кокэси отличается удлинённым туловищем, у наруко-кокэси вращается голова, и куклолка «плачет», как ребёнок. Ёджико-кокэси держали в доме бездетные пары, а яркая ядзиро-кокэси приносила радость и благополучие.

Есть мнение, что первые деревянные куклы появились в Японии чуть ли не тысячу лет назад. Одни специалисты считают, что прародителями кокэси стали шаманские обрядовые фигурки. Другие полагают, что деревянные девочки – это поминальные куклы. Так крестьяне, избавившись от лишнего рта, сохраняли образ ребёнка. Эту версию подтверждает и перевод слова «кокэси» – вычеркнутое, забытое дитя, и то, что у куколок девичий облик. В нищих семьях предпочитали иметь сыновей. Есть и жизнеутверждающая теория: целебные горячие источники излечили супругу одного из сёгунов от бесплодия. У знатной пары родилась дочка. Для местных мастеров это стало поводом для увековечивания чудесного исцеления.

Официальные источники утверждают, что первых безруких, безногих кукол изготовили японские ремесленники различных частей региона Тохoku. Мастера создавали посуду и сувениры для богатей, приезжающих на горячие источники. Рописи и формы кукол отражали не только индивидуальность мастера, но и самобытность местности, где они появились на свет. Владельцы гостиниц дарили кукол постояльцам, совсем как нынешние отельеры раздают визитки туристам.

Со временем кокэси стали наделять свойствами оберегов, амулетов, талисманов. Верили, что расписанные деревянные чурбачки помогут собрать богатый урожай, принесут достаток и удачу. К детям, играющим с кокэси, якобы благосклонны боги. Кукла обрела статус семейной реликвии, которую передавали из поколения в поколение.

Магические свойства приписывают традиционной кукле-неваляшке – даруме – наподобие нашей ваньки-встаньки. В японской мифологии Дарума считается символом национальной культуры, божеством, которое приносит счастье. Делают куклу из дерева, папье-маше или бумаги.

Божество мужского пола изображают с бородой и усами, но без зрачков.

– Под Новый год японцы, загадав желание, рисуют в глазу дарумы зрачок, а на подбородке пишут своё имя, – объясняет Анастасия Геннадиевна. – Куклу ставят на самое почётное место в доме. Если в конце года желание исполнилось, хозяин рисует кукле второй зрачок. Если мечта не осуществилась, даруму сжигали в храме, а хозяин выбирал новую куклу... Смещённый центр тяжести неваляшки имеет огромный смысл, доказывая, что в достижении мечты хозяин куклы столь же непреклонен, как и дарума. Японское божество в качестве сувенира добралось до России и, благодаря таланту художника Сергея Малютина и мастерству токаря Василия Звездочкина, превратилось в русскую матрёшку.

В экспозиции есть куколки, император и императрица, которых «выгуливают» раз в году – 3 марта. В Японии в этот день отмечают праздник девочек – Хина мацури или праздник кукол хина.

На деревянных кимоно нанесены различные рисунки с цветочными и геометрическими мотивами. А халат одной из куколок с яркими продольными полосами очень схож с узбекским национальным одеянием. Есть и неокрашенные образцы. Это погремушки и соски для младенцев. Не обойдены вниманием и дети постарше. На выставке можно увидеть движущиеся деревянные игрушки, которыми в начале прошлого столетия забавлялись японские ребята: вертушка, волчок, вагончик, миниатюрный барабанчик, из которого, как чёрт из табакерки, выпрыгивает человечек. А у деревянного лобстера вращаются и колеса, и усы.

До изобретения токарного станка производство кокэси было делом трудоёмким. Сейчас незамысловатые формы столъяры, по-японски кидзия, вытачивают за несколько минут. Навыки изготовления доведены до совершенства.

Мастерство оттачивают десятилетиями, передавая секреты ученикам

Обычно изготовление кокэси – семейный бизнес. Работают столь виртуозно, что глаз не оторвать. Процесс создания куколок можно увидеть на мониторе телевизора. Готовясь к выставке, Анастасия Миронова нашла видеоролики, запечатлевшие работу кидзия. Как правило, и мастерская, и сувенирная лавка располагаются в одном павильоне.

Не всякое дерево годится для кокэси. Чаще всего используют вишню, клён, хурму, белый кизил. На спил идут 20-летние деревья, которые сушат не менее пяти лет.

Деревянные лики кокэси уникальны. Вглядываясь в «лицо необщее выражение», поражаешься, как мастерам удавалось тремя мазками кисточки передать характер, настроение деревянных девочек? Особенно в этом преуспели современные мастера. Их творения относят к авторским куклам. Традиции народных промыслов они уважают, сохраняют и развивают. Авторские кокэси не только девочки, но и образы малышей обоих полов. А композиция «Медитация», состоящая из стилизованных изображений самураев, доказывает, что прототипами могут быть исторические персонажи и представители разных сословий, существовавших в древней Японии.

На миг забудем, что экспонаты выставки представляют предметы народного японского промысла. Это просто игрушки, которые сближают маленьких людей планеты. Почему бы куклам не сдружить народы и политиков, ведь каждый из взрослых родом из детства.

Ирина Коротких