

Народные искусства префектуры Тоттори

Рождённая природой земля и стилем жизни местных жителей «полезная красота повседневности» - традиции передающиеся из поколения в поколение.

Природные и культурные особенности, взрастившие традиции народного искусства

Природные богатства префектуры Тоттори оказали большое влияние на развитие народных прикладных искусств: обширные леса предоставили местным мастерам нескончаемый запас материалов для работы с деревом, а богатые высококачественным железистым песком горы региона Тюгоку поспособствовали становлению кузнечного дела. Эти и многие другие народные искусства развивались здесь на протяжении веков, и несут в себе обширный багаж истории и традиций.

Сёя Ёсида

Сёя Ёсида (1898-1972) известен тем, что в 1930 годах приложил немало усилий для развития культуры народного прикладного искусства префектуры Тоттори. Будучи врачом помимо своей основной работы господин Ёсида также активно занимался продвижением в массы традиций прикладного искусства, вместе с мастерами он создал организацию, которая занималась разработкой новых идей для будущих произведений, их дизайна, технологий изготовления, а также стратегий распространения, продаж и потребления.

Становление стиля керамики «Усиното-яки» под руководством Ёсида и Янаги

В 1925 году Минэёси Янаги(1889-1961) ввёл термин «Мингэй» (народное искусство) для обозначения изделий авторства безымянных мастеров, он начал активно продвигать свои идеи, собирая собственную коллекцию таких произведений народного искусства, публикуя письменные работы, организуя лекции на эту тему и т.п. Разделявший его идеи Сёя Ёсида также принял участие в движении «Мингэй». Одновременно с открытием собственной клиники в г. Тоттори в 1931 году господин Ёсида также начал и ещё одно новое дело. Не забывая об уже сложившихся традициях он помог разработать новые идеи дизайна посуды и не только от мастерской керамики «Усиното-яки», которая до этого в основном занималась производством посуды для повседневного пользования, а также занялся скупкой и последующей продажей продукции этой мастерской.

Магазин-галерея «Такуми Когэй-тэн»

В 1932 году Сёя Ёсида открыл в городе Тоттори магазин товаров народного искусства - «Такуми Когэй-тэн», чтобы продвигать произведения местных мастеров, в разработке дизайна и создании которых сам господин Ёсида принимал непосредственное участие.

Филиал «Такуми Когэй-тэн» на Гиндза

Уже в следующем после открытия магазина в Тоттори году по приглашению Минэёси Янаги, стремясь расширить рынок сбыта тотторийских товаров народного творчества, господин Ёсида также открыл и филиал «Такуми Когэй-тэн» на знаменитой улице Гиндза в Токио. В ассортименте магазина на Гинза были представлены не только работы мастеров из Тоттори, он также стал торговой площадкой для произведений традиционных народных искусств со всей Японии.

Музей традиционного народного искусства Тоттори

«Музей традиционного народного искусства Тоттори» был открыт в 1949 году, и его основной миссией стало не только ознакомление посетителей с «красотой произведений народного искусства», собранные в коллекции музея экспонаты также используются в качестве образцов следующими поколениями мастеров для работы над их собственными произведениями. Смена экспозиции музея также не проходит без активного участия местных мастеров, так что музей продолжает исполнять свою роль учебного центра традиционного искусства и в наши дни.

Коллекция «Музея традиционного народного искусства Тоттори», расположенного неподалёку от станции JR Тоттори, довольно разнообразна. Помимо работ японских мастеров, которые были собраны со всей страны ещё самим Сёя Ёсида, в неё также входят и произведения народного искусства Кореи, Китая, Мексики и других стран Запада. Кроме того, предметы традиционного искусства Тоттори, такие как мебель и посуда обновлённого дизайна, к созданию которых приложил руку господин Ёсида, также остаются в коллекции музея и по сей день.

Расположенный по соседству магазин-галерея «Такуми Когэй-тэн» также активно занимается популяризацией народного искусства, продавая работы мастеров не только региона Санъин (в который входит и пр. Тоттори), но других регионов Японии, как и произведения зарубежных мастеров со всего мира. Также по соседству находится и ресторан японской кухни «Такуми Каппо-тэн», где можно попробовать блюда местной кухни, включая «Сусуги-набэ» - суп в горшке с говядиной «Вагю», придуманный самим Сёя Ёсида, который считается предшественником современного «сябу-сябу». В ресторане используются местные ингредиенты, а блюда подаются в посуде, сделанной мастерами народного искусства из разных уголков Японии. В последние годы ресторан стал пользоваться большой популярностью и у иностранных гостей.

Ресторан японской кухни «Такуми Каппо-тэн»

В 1962 году Сёя Ёсида открыл по соседству с магазином и музеем народного искусства ресторан местной кухни «Такуми Каппо-тэн», где в качестве посуды стали использовать работы мастеров народного прикладного искусства. Идея состояла в том, чтобы посетители сначала знакомились с традиционным народным искусством в музее, затем получали возможность прикоснуться к нему в ресторане, а после и приобрести приглянувшиеся произведения в магазине. Сёя Ёсида хотел, чтобы посетители музея не только любовались произведениями народного искусства, стоящими на полках в музее, но и пользовались ими в своей повседневной жизни, потому он и прозвал свой музей «музеем повседневного искусства».

Сохранение культурного достояния

Сёя Ёсида приложил немало усилий для сохранения культурного наследия, в частности, он поспособствовал официальному признанию Дюн Тоттори особо охраняемым памятником природы, внёс вклад в защиту и сохранение ворот Букемон резиденции самурайского клана Миноура, руин замка Тоттори и особняка Дзимпукаку, как и в сохранение пейзажей и природного ландшафта озера Кояма. Кроме того, господин Ёсида построил на вершине холма рядом с озером Кояма Амидадо (зал будды Амитабха) с чайной, откуда открывается великолепный вид на озеро и его окрестности, и где деятели искусства могли бы собираться для обмена опытом и знаниями.
(Фото: (слева) Бернард Лич, Сёдзи Хамада, Садао Каваками, Сёя Ёсида)

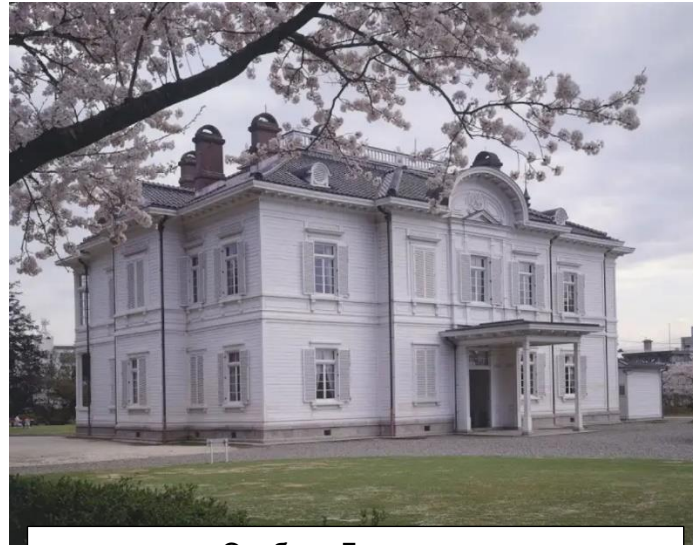
Дюны Тоттори

Ворота Миноура-ке Букемон

Руины замка Тоттори

Особняк Дзимпукаку

Синсаку Мингэй

Произведения народного искусства, в разработке концепции и дизайна которых принимал участие Сёя Ёсида, стали называть «синсаку мингэй», что в переводе с японского означает «новое народное искусство». Для создания таких произведений, среди которых была посуда, мебель, модная одежда и аксессуары, по-прежнему использовались старые традиционные техники, однако их дизайн был модернизирован, чтобы соответствовать стилю и требованиям повседневной жизни нового времени. Сёя Ёсида разработал дизайн всевозможных произведений народного искусства: от работ из керамики, дерева, металла и бамбука и до новых стилей в окрашивании тканого текстиля и бумаги васи, он также приложил не мало усилий для создания системы товарооборота и самих продаж в этой сфере, за что его заслуженно прозвали «продюсером народного искусства». Произведения «нового народного искусства» Сёя Ёсиды делают и в наши дни, и они продолжают успешно продаваться даже спустя 80 лет. Далее, мы хотели бы познакомить вас с несколькими примерами из этих «ветеранов» продаж.

Блюдо в технике
«сомэваке» (контрастное
глазирование) керамики
«Усиното-яки», 1931г.

Такой смелый и сильный дизайн керамических изделий, как у этого блюда, с контрастным делением на чёрную и бирюзово-зелёную половины прямо по центру, продолжает оставаться в топе продаж уже 85 лет с самого момента своего создания. При этом он пользуется большой популярностью и у молодого поколения.

Кофейная пара в стиле «каке-каваке киритатэ» от гончарной мастерской «Инсю Накаи-кама» (1960-е) и чайная пара, покрытая железной глазурью, от мастерской керамики «Усиното-яки» (год изготовления неизвестен)

В случае первой, кофейной, пары использован дизайн с вертикальным контрастным разделением, при этом верхняя часть чашки покрыта более плотной глазурью, которая подчёркивает простоту формы её нижней части. Вторая же, чайная, пара, в отличие от первой с её контрастным дизайном в стиле «каке-каваке киритатэ» полностью покрыта белой глазурью. В обоих случаях Сёя Ёсида стремился создать такой дизайн, при котором мастера продолжали бы применять местные традиционные технологии и материалы, но который при этом соответствовал бы новому стилю жизни, сочетая в себе старые японские традиции и пришедшие с запада новые, как, например, культура кофе и западного чаепития.

Деревянный торшер, 1950-е

Абажур лампы выполнен из знаменитой тотторийской бумаги «Инсю Васи», резьба самого деревянного корпуса торшера, как и лакировка всех его деталей – также дело рук местных мастеров. Тотторийские торшеры бывают самых разных типов: с округлым или угловатым абажуром, с обычной или раздвижной ножкой и т.п. Известный кинорежиссёр Ясудзиро Одзу (1903-1963), который уделял большое внимание реализму деталей, часто использовал эти лампы в своих фильмах.

Нож для хлеба и нож для
фруктов, 1950-е

Разделочная доска для
хлеба, 1960-е

Для изучения народных искусств Китая Сёя Ёсида активно общался с китайскими мастерами, а также в 1943 году открыл в Пекине «Магазин произведений прикладного искусства Северного Китая для повседневной жизни». Считается, что прообразом при создании этих ножей стал китайский меч с широким лезвием - Цин Лонг Дао. Разделочная доска отличается простотой формы с красиво выполненным изгибом окружности. По краю специально прорезан желобок, чтобы хлебные крошки при резке не высыпались за пределы доски.

Деревянное вращающееся кресло с резным сидением и дугообразной спинкой

Следующие экспонаты из коллекции великолепного дизайна Сёя Ёсида, которые мы хотим вам представить, в настоящее время купить возможности нет, но многие с нетерпением ждут того момента, когда и эти предметы будут воссозданы и снова появятся в продаже. Например это кресло, дизайн его довольно простой, в данном случае в основу лег дизайн аналогичных кресел из Китая и Англии, а одна из главных отличительных черт – это спинка и подлокотники, сделанные из изогнутого по нужной форме цельного куска дерева. Отдельной похвалы заслуживают практичность формы и красота светлого лакового покрытия, подчёркивающего естественный рисунок дерева. Плюс ко всему, это кресло ещё и вращающегося типа.

Галстуки Нинигури

В основе идеи этого дизайна - британские галстуки. Само слово «нинигури» - это название вторичных нитей, получающихся при производстве шёлка. Такие нити считались побочным продуктом, качество которого было недостаточным, чтобы их можно было использовать как товар. Сёя Ёсида стремился к более эффективному производству, при котором можно было бы пустить в дело и те материалы, обычно применявшиеся только для домашних нужд, но не для продажи, его идея состояла в том, чтобы домохозяйки могли заниматься производством таких товаров в промежутках между домашними делами, при этом получая дополнительный доход.

Открывашки для бутылок

Ручка от ящика старого комода (справа) и болт от старых настенных часов (слева) - это те предметы, формой которых вдохновлялся Сёя Ёсида, придумывая дизайн этих двух открывашек для бутылок. Известно, что при их создании он неоднократно советовался с мастерами, создавая и дорабатывая прототипы, чтобы добиться идеальной формы.

Сумка через плечо из бамбука

Это любимая бамбуковая сумка Сёя Ёсида, с которой его можно было увидеть довольно часто. Металлические детали в конструкции сумки используются только для защиты углов и крепления кожаной ручки, но простота и элегантность их формы - отличный акцент в её общем дизайне.

Немеркнущее наследие Сёя Ёсида

В Тоттори всё ещё остаются преданные последователи школы дизайна, что был создан когда-то Сёя Ёсида, это гончарная мастерская «Инсю Накаи-кама» и мастерская керамики «Усиното-яки», а также токарная мастерская «Тоттори Мингэй Мокко» (резьба по дереву).

Керамика «Усиното-яки»

История керамики «Усиното-яки» берёт своё начало в позднем периоде Эдо (1615-1868). Знакомство Сёя Ёсида с работами этой гончарной мастерской началось с чайной пиалы «Горохати» (чайная пиала, более крупного чем обычно размера, считается что эта форма была создана в период Эдо гончаром с о. Кюсю по имени Такахара Горохати), после чего он практически сразу принялся за работу над стилем созданного им же «нового народного искусства» - «синсаку мингэй». А верными соратниками ему в деле по защите и популяризации народного искусства стали Минэёси Янаги (Созцу), Сёдзи Хамада, Кандзиро Каваи и Бернанд Лич, которые вместе с самим Сёя Ёсида не жалели сил и времени на развитие своего движения. Благодаря их усилиям родилось множество бестселлеров в сфере народного искусства.

Гончарная мастерская «Инсю Накаи-кама»

Под руководством Сёя Ёсида и мастерской керамики «Усиното-яки», а также промышленного дизайнера Сори Янаги (1915-2011), гончарная мастерская «Инсю Накаи-кама» начала производить посуду, отличающуюся современным дизайном светлыми оттенками цвета и интересными формами. Керамика этой мастерской начала привлекать внимание популярных магазинов подарков и предметов искусства, что, в свою очередь, повысило интерес молодёжи к народному искусству.

Токарная мастерская «Тоттори Мингэй Мокко»

Основатель мастерской Акира Фукуда обучался у Сэйдзи Торао, а также следовал руководству Сёя Ёсида на своём пути народного искусства резьбы по дереву. Его сын Юката, мастер второго поколения, унаследовал техники отца по работе с цельной древесиной и натуральным лаком и продолжает хранить традиции народного искусства мастерской «Тоттори Мингэй Мокко», оставаясь верным заветам Сёя Ёсида и пользуясь его стилем в дизайне своих работ и в наши дни.

Народное искусство «Тоттори Мингэй» в наши дни

Мастера народного искусства Тоттори продолжают свою работу и сегодня, унаследовав волю Сёя Ёсида, но при этом не забывая развивать свой собственный оригинальный стиль. В последние годы популярность их произведений, которые стали высоко цениться и более молодыми поколениями, продолжает только расти.

(сверху, слева направо керамика мастерских: «Фукумицу-яки», «Яманэ-кама», «Иваи-кама», «Энгодзи-кама», «Кокудзо-яки», «Урадомэ-яки»)

