

На правах рукописи

Цирефман Александра Игоревна

**ЯПОНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ
ПЕРИОДА МЭЙДЗИ (1868-1912)**

Специальность 17.00.04 -
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
и архитектура

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва 2015

Работа выполнена на кафедре всеобщей истории искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Багратиони фон Брандт Елена Анатольевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры всеобщей истории искусства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Официальные оппоненты: Мещеряков Александр Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и филологии Дальнего Востока Института восточных культур и античности ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»

Иванова Алла Абдуловна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры зарубежного искусства факультета теории и истории искусств ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств»

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"

Защита диссертации состоится «23» декабря 2015 г. в 16.00. на заседании диссертационного совета (Д 501.001.81) на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: 119991 Москва, ГСП-1, Ломоносовский проспект, МГУ, Шуваловский корпус, исторический факультет, аудитория А-416.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Фундаментальной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова и на официальном сайте исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: <http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Tsirefman.htm>

Автореферат разослан «__» _____ 2015 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат искусствоведения, доцент

Е.А. Ефимова

Общая характеристика работы. Диссертационное исследование посвящено японским художественным изделиям из металла второй половины XIX – начала XX-го века. Тема охватывает короткий, но значимый временной промежуток в истории и культуре Японии – период Мэйдзи¹, длившийся сорок четыре года, с 1868-го по 1912 год. В этот переломный этап в истории страны, после более двухсотлетнего затворничества, Японии выходила на мировую арену, а Запад по существу впервые знакомился с ее традиционной культурой. Огромное впечатление произвели на Западе и японская гравюра, и изделия художественных ремесел. Успех ждал также произведения металлической пластики на первых международных выставках, в которых участвовала Япония: в Вене (1873 г.), Филадельфии (1876 г.), Париже (1878 г.), Лондоне (1880 г.), Нью-Йорке (1889 г.) и т.д.

В период Мэйдзи значительные перемены произошли в искусстве японских мастеров, работающих во всех сферах, и особенно по металлу. Прежде традиции японской металлической пластики были мало известны на Западе. В самой Японии бронзовое литье было связано в основном с потребностями буддизма, а ковка по металлу и гравировка более относились к военным приспособлениям, особенно к изготовлению металлической фурнитуры самурайских мечей. К началу периода Мэйдзи качество металлообработки в Японии было на высоком уровне. Мастера, делавшие оправы мечей для самурайской знати и многочисленного сословия воинов, достигли высокого технологического уровня, существовало много традиционных школ мастеров ювелирно-художественной обработки металлов – изготовителей оружейной фурнитуры.

Важную роль в становлении искусства периода Мэйдзи сыграли шаги, предпринятые новым правительством сразу после реставрации императорской власти, чтобы развить прикладное искусство Японии в одну из экспортных

¹ Период Мэйдзи (яп. 明治時代, *мэйдзи дзидай*) – период в истории Японии с 23 октября 1868 г. по 30 июля 1912 г., время правления императора Муцухито (睦仁).

промышленных отраслей. Эти меры вызвали всплеск активности в создании новых мастерских и небольших дилерских компаний, которые занимались производством и экспортной продажей декоративно-прикладных произведений как среднего качества (в виде сувенирной продукции), так и высочайшего, музейного качества, стоивших уже тогда очень дорого.

Так, одним из важных мероприятий правительства Мэйдзи стало первое участие уже императорской Японии во Всемирной выставке в Вене в 1873 году, благодаря чему страна не только показала миру свои оригинальные произведения, но и дала возможность японским специалистам, посетившим выставку, ознакомиться с европейским вкусом и западными техниками прикладного искусства. Японские комиссионеры, вернувшись домой, направляли творчество мастеров и мастерских в «нужное русло», уже понимая, чем они смогут поразить Запад. Возникли особые направления декоративного искусства на экспорт: «то, как мы хотим, чтобы вы думали о нас».

Но самые большие изменения в японской металлической пластике последовали в связи с декретом Хаиторэй от 1876 года, который положил конец древнему праву самураев и некоторых других слоев общества на публичное ношение мечей. Отказ от их использования сделал мастеров, искусных в обработке их сложных металлических компонентов, невостребованными. Чтобы использовать в своих интересах расширяющиеся новые рынки, мастера по металлу должны были соответственно изменять свое оборудование и методы работы. В итоге эти две традиции: бронзового литья и декоративного металлического рельефа – приспособились к переменам, в результате чего Япония во второй пол. XIX - нач. XX в. смогла занять уникальное место в истории мировых художественных ремесел, освоив производство традиционных по технике и новых по стилю и форме декоративных изделий.

Изделия из бронзы (вазы, скульптуры *окимоно*², ароматницы и т.п.) покрывали патиной в насыщенных темных цветах, украшали насечкой золотом, плоскими и рельефными инкрустациями серебром, золотом, оригинальными японскими сплавами *сякудо*, *сибуити* (сплавы меди, золота, серебра и т.д.). На произведениях из серебра или разнообразных сплавов, резьбой имитирующих живопись *суми-э*, создавались целые картины на сюжеты популярных в то время художественных школ Римпа, Маруяма-Сидзё и др. Ртутным золочением покрывали рельефные детали декора, придавая облику скульптур особо парадный вид и делая их прекрасно подходящими к богатому европейскому интерьеру того времени.

Актуальность темы исследования. Представленная диссертационная работа посвящена малоизученному ранее явлению – металлической пластике эпохи Мэйдзи. Развитие всех видов изобразительного искусства Японии происходило в условиях тесного взаимодействия различных географических, исторических и других факторов, определившего формирование самобытной культуры и своеобразных художественных традиций. Исследование художественно-образного содержания и методов изготовления предметов декоративно-прикладного искусства в период Мэйдзи позволяет проследить эволюцию японской материальной и духовной культуры той эпохи, в связи с чем актуальным является изучение вопросов зарождения и развития национальной школы художественной обработки металла, формирования крупных центров производства.

Объектом исследования являются художественные произведения из металла, изготовленные в период Мэйдзи: крупная скульптурная пластика,

² *Окимоно* (яп. 置物, букв. «вещь для того чтобы ставить») – произведение японского декоративно-прикладного искусства, предназначенное для украшения интерьера. Термином *окимоно* обозначались небольшие скульптуры или декоративные объекты, предназначенные для размещения в особой декоративной нише традиционного японского дома – *токонома* (яп. 床の間) или на полке рядом с ней. В традиционном европейском понимании *окимоно* – это статуэтка. *Окимоно* отличало необыкновенное сюжетное разнообразие: от изображений божеств, мифологических, исторических персонажей до картин быта и природы.

декоративные вазы, ароматницы, шкатулки, *усубата*³, *окимоно*, *дзидзай окимоно*⁴.

Предметом исследования являются художественные особенности, иконография и стили произведений из металла в эпоху Мэйдзи.

Цель исследования – выявление закономерностей в процессах формирования художественной традиции обработки металла к началу периода Мэйдзи; основных этапов и динамики ее развития в рассматриваемую эпоху; причин практически полного ее исчезновения к концу периода Мэйдзи; ее стилистических, образных, семантических и технологических особенностей.

Специфический характер декоративных изделий из бронзы периода Мэйдзи в значительной мере обусловлен традицией, восходящей к глубокой древности. Именно это определяет первую задачу исследования: выявление исторических слоев в процессе формирования художественно-образной программы металлической пластики Японии до периода Мэйдзи. Следующая задача диссертации – рассмотрение тенденций стилевой эволюции художественного металла непосредственно в эпоху Мэйдзи: развитие основных образов, сюжетов, орнаментальных мотивов, композиционных и колористических особенностей произведений, а также технических приемов их обработки, использования патин и сплавов. Вследствие этого актуализируется еще одна задача исследования – анализ деятельности ведущих мастеров и крупных мастерских, занимавшихся художественной обработкой металла в эпоху Мэйдзи.

Методические основы диссертации. В основу исследования положен комплексный подход, базирующийся на историко-искусствоведческом, художественно-стилевом анализе японского декоративного металла периода Мэйдзи. Соединение в исследовательском инструментарии знаточеского и

³ *Усубата* (яп. 薄端) – подставка под *икэбана*, традиционного японского искусства аранжировки цветов.

⁴ *Дзидзай окимоно* (яп. 自在置物, букв. «самодвижущиеся *окимоно*») – предметы изображающие животных и насекомых (драконов, змей, раков, омаров, кузнечиков и т.п.) с подвижными деталями.

историко-культурного подходов позволило впервые представить металлическую пластику эпохи Мэйдзи как уникальные произведения, созданные в «мэйдзийском вкусе»; попытаться объединить эти произведения в группы, связанные авторством, стилем, местом создания и целями производства.

В работе были использованы следующие методы:

- литературно-аналитический – изучение и обобщение материалов японских, англоязычных, отечественных публикаций и исследований, посвященных развитию художественной обработки металла в Японии с доисторических времен, мастерам и стилю эпохи Мэйдзи в искусстве металлической пластики; а также анализ каталогов выставок конца XIX – начала XX в.;
- предметно-аналитический – натурное обследование художественных изделий из металлов, сочетающееся с изучением иконографических источников, в частности, с художественно-стилистическим анализом произведений металлической пластики, находящихся в Токийском национальном музее, музее Киёмидзу Саннэндзака (Киото), Музее изобразительных искусств города Такаока, Музее японских императорских коллекций Санномару Сёдзюкан (Токио), Музее Виктории и Альберта (Лондон), Музее Востока (Москва) и Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург);
- сравнительный анализ работ мастеров, создававших произведения на экспорт и для внутреннего рынка, а также изделий киотских и токийских мастерских, позволивший выявить общие тенденции и специфику развития металлической пластики периода Мэйдзи.

Знаточеская экспертиза активно использовалась в исследовании произведений при установлении авторства и датировки некоторых образцов металлической пластики периода Мэйдзи, встречающихся в диссертационной работе. Кроме того, целями знаточеской экспертизы являлись определение ценности произведений искусства и выявление новых редких произведений

средствами атрибуции. Инструментарий для достижения этих целей – идентификация подписи имени или псевдонима автора, атрибуционный анализ, систематизация и описание изделий. Основным источником для такого исследования послужили произведения, с которыми автор в силу специфики своей профессии – эксперта и оценщика японских произведений искусства в частной московской галерее – непосредственно сталкивался на протяжении более десяти лет.

Принципы знаточеской экспертизы наиболее полно изложены в трудах Д. Морелли, Б. Бернсона, М. Фридендера, Б. Виппера, Т. Фриммеля, К. Хофстеде де Гроота и других исследователей, но работы эти посвящены, как правило, экспертизе живописных полотен.

А. Ф. Миронова, автор книги «Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства», пишет: «востребованным экспертом декоративно-прикладного искусства в условиях антикварного и художественного рынка считается тот, кто способен не только применять на практике академические знания, но и быть специалистом с области исторического материаловедения, знать историю методов и технологий создания произведений искусства, обладать знанием рынка и сотрудничать с научно-техническими экспертами»⁵.

Термин «атрибуция» обозначает первый этап экспертизы, в результате которой устанавливается авторство и время создания произведения. Методы атрибуции – визуальное исследование и стилистический анализ. Понятие «экспертиза» – шире, оно включает в себя определение подлинности предмета, его художественной ценности, историко-культурной значимости, провенанса и др. Методы экспертизы – стилистический, историко-искусствоведческий, технико-технологический анализ.

Трудность в атрибуции японских декоративно-прикладных произведений заключается, в первую очередь, в идентификации подписи

⁵ Миронова А. Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства [учебное пособие]. М.: Форум. Инфа-М, 2013. С. 96.

мастера. Иероглифы в именах мастеров или их псевдонимах, указанных при маркировке произведений, в основном, выполнены в художественно-каллиграфической либо в старой китайской печатной манере и зачастую не поддаются расшифровке. Не обладая достаточным багажом «насмотренных» авторских подписей, человек, даже хорошо знающий японский язык, далеко не всегда может прочесть марку на произведении. Не исключением являются и современные японские специалисты. Справочной литературы по чтению иероглифов, нанесенных на изделия декоративно-прикладного искусства, или сборников подписей мастеров металлической пластики периода Мэйдзи, пока не существует. В арсенале исследователей декоративно-прикладных произведений указанного периода имеются лишь труды по подписям мастеров *нэцкэ*⁶ и одна работа, посвященная керамике стиля Сацума, изданная в 2011 г., в приложении к которой опубликованы и переведены подписи ведущих мастеров-керамистов и известных мастерских периода Мэйдзи.

Вторая трудность атрибуции японских декоративно-прикладных произведений состоит в том, что эксперту необходимо обладать достаточным практическим опытом, чтобы суметь отличить настоящее произведение от копии работы известного мастера или мастерской, поддельную авторскую подпись от оригинальной. Многие образцы декоративно-прикладного искусства периода Мэйдзи, в силу ряда обстоятельств, не имеют подписей⁷. В этом случае срабатывает принцип «первого впечатления» М. Фридендера. В известном труде «Знаток искусства» он писал о природе художественного восприятия: «Главная ценность заложена в первом впечатлении, этом неповторимом и незабываемом переживании; первое воздействие следует

⁶ Самая значительная из этих работ – двухтомный труд Д. Лазарника (Lazarnick G. Netsuke & inro artists, and how to read their signatures. New Zealand: Reed Publishers, 1982. P. 1376).

⁷ Это связано, например, с утратой деревянной коробки *томобако*, надпись и печать мастера на которой являлись «документом» произведения; или же с ситуацией, когда изделие создавалось для внутреннего рынка – для японской знати и, в особенности, для членов императорской семьи. В таком случае, по негласному правилу, на произведение не подобало наносить имя мастера: считалось, что его подпись неуместна в «высшем обществе». В рамках диссертации при описании особенностей продукции мастеров и мастерских периода Мэйдзи автор опирался, в основном, на подписанные работы.

воспринимать возможно более чисто, наивно, без предупреждения и без размышления – воспринимать его как целое. Всякий анализ, умственная установка же уничтожает часть воздействия. Лишь после того, как сказало свое слово целое, можно приступить к научному анализу, подойти к предмету вплотную».⁸ Первое эстетическое впечатление, свободное от мыслительных стереотипов, очень часто оказывается наиболее правильным. В атрибуции произведений японской металлической пластики важную роль для эксперта играет фактор качества исполнения изделий. Творения ведущих мастеров по металлу, созданные в период Мэйдзи, отличаются детальной, поистине ювелирной проработкой, вне зависимости от размеров произведения. Столь искусная проработка декоративных произведений – характерная особенность периода Мэйдзи. При внимательном исследовании и атрибуции в копиях работ известного мастера обязательно обнаружатся неточности в инкрустации, насечках золота или соединении перегородок в эмалевом декоре, недопустимые для исполнителя высокого уровня.

Научная новизна исследования заключается в раскрытии исторического пути и определении художественно-стилистических особенностей развития японской металлической пластики конца XIV – начала XX веков. Впервые в России сделана попытка провести комплексное исследование художественного металла Японии этого периода. Прделанная работа позволила выявить, систематизировать и собрать в единое целое разрозненные факты по истории художественного металла рассматриваемой эпохи.

В итоге данного исследования в научный оборот введены неизвестные ранее исследовательские материалы, объединены и скоррелированы результаты работ японских, английских и американских специалистов, изучавших японскую металлическую пластику на протяжении последних 130 лет. Собранный документальный и предметный материал позволяет рассматривать произведения художественного металла как особый пласт

⁸ М. Фридлиндер. Знаток искусства // М.: «Дельфин», 1923. Стр. 26-27.

культуры периода Мэйдзи. Определены этапы развития металлической пластики, ее эволюционные и стилистические особенности, типичные декоративные приемы, значение японского художественного металла периода Мэйдзи во всеобщей истории искусства. Комплексное изучение обширного материала позволило сделать выводы касательно стилистических особенностей и исторической роли японской металлической пластики эпохи Мэйдзи. Диссертация, в ходе работы над которой к исследованию привлекался значительный объем новых сведений, позволяет восполнить многие пробелы в историографии художественного металла Японии периода Мэйдзи.

Практическая значимость исследования. Собранный, обобщенный и систематизированный фактологический и иллюстративный материал может быть использован в исследовательской, научной, музейной и реставрационной деятельности. Материал и выводы диссертации могут применяться при создании экспозиций различного характера. Исследование будет подспорьем в систематизации и атрибуции образцов японской металлической пластики, хранящихся в фондах музеев, а также станет пособием для частных коллекционеров японского искусства. Полученные в ходе диссертационной работы аналитические данные и сравнительный материал актуальны для специалистов в области японского искусства, у которых появятся дополнительные критерии оценки художественной ценности произведений.

Результаты исследования могут сыграть важную роль в системе образования будущих знатоков антиквариата, содействуя их теоретическому и практическому знакомству с художественными традициями японской металлической пластики периода Мэйдзи. В частности, материал диссертации может быть востребован для разработки специального курса по истории художественного металла Японии или раздела в общетеоретическом курсе «История художественного металла» для студентов специальностей «Декоративно-прикладное искусство (художественный металл)» и «Художественная обработка металлов».

Апробация исследования. Ключевые положения диссертационного исследования изложены в научных публикациях. Диссертация обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 23 мая 2015 года.

Структура и объем исследования. Общий объем диссертации – 299 страниц. Она состоит из введения, историографического обзора, трех глав, заключения, библиографии. Работа снабжена цветными иллюстрациями, в количестве 204. Список использованной литературы включает в себя 109 наименований монографий, каталогов и статей на русском, японском и английских языках. По главам материал размещен согласно хронологическому принципу. Представленные в диссертации памятники группируются в соответствии с персоналиями мастеров, мастерских и школ по производству металлической пластики, которые в свою очередь делятся на произведения создававшиеся на внешний и внутренние рынки.

Во **Введении** представлена тема и предмет исследования, охарактеризована актуальность работы, определены ее цели и задачи, даны основные методы исследования, степень изученности вопроса (проведен обзор научной литературы, выявлены сферы интересов отечественных, западных и японских авторов в исследовании данной темы), научная новизна и практическая значимость исследования.

Глава I. Предыстория: художественный металл Японии до периода Мэйдзи. В главе I рассматривается развитие металлической пластики Японии по историческим периодам, начиная с глубокой древности – периода Яёй (300 г. до н. э. - 300 г. н. э.). Глава демонстрирует, как происходили последовательное развитие и усовершенствование технологий отливки бронзовых изделий и техники обработки металлов, разработка новых сплавов и методов инкрустаций. Шел процесс постепенного формирования ключевых принципов самобытного японского дизайна в декоре изделий металлической пластики, окончательно сформированных в предшествующий периоду Мэйдзи – периоду Эдо (1603-1868 гг.). Это гармоничное

расположение изображений на небольших по размерам предметах; сочетание стилей классической школы Гото, характеризующейся утонченной проработкой деталей, и нового, «городского» направления в искусстве художественного металла.

Глава II. Формирование художественной традиции в металлопластике Японии периода Мэйдзи. Вторая глава диссертации состоит из трех подразделов. В разделе **2.1 «Исторический контекст сложения стилей периода Мэйдзи»** рассматриваются ключевые события политической и общественной жизни Японии эпохи Мэйдзи, повлиявшие на становление и развитие национального искусства нового и новейшего времени. Успешное участие Японии в международных экспозициях конца периода Эдо и начала периода Мэйдзи убедило правительство страны предпринять попытку превращения производства декоративно-прикладных изделий в прибыльную экспортную отрасль и, как следствие, оказывать содействие и покровительство мастерам – участникам подобных выставок. Было организовано Выставочное бюро, функционировавшее под контролем Министерства внутренних дел Японии, следящее за качеством выпускаемой продукции и помогающее выдающимся мастерам в их творческой деятельности; создана торговая компания «Кирю Косё Кайся», выступавшая в качестве государственного экспортера произведений японского декоративно-прикладного искусства; активно приглашались в страну западные специалисты, призванные поднять изготовление предметов декоративно-прикладного искусства на более высокий современный уровень; открывались национальные музеи, приобретающие экспонаты, рекомендованные для демонстрации на выставках, и собиравшие старинные произведения, чтобы не допустить их вывоза из Японии; сформирована система придворных мастеров *тэйсицу гигэин* (лучшим мастерам присваивалось звание придворных и право на получение государственного вознаграждения за выполнение заказов). Появление в Японии большого количества частных торговцев, экспортировавших предметы декоративного искусства и ведущих дела

напрямую с западными партнерами, а также возглавляемых европейцами компаний, выполнявших роль агентов и купцов и работавших за пределами страны, в свою очередь, тоже оказало существенное воздействие на становление нового стиля периода Мэйдзи.

Основным событием, повлиявшим на развитие мэйдзийского стиля в сфере производства металлической пластики, следует считать указ 1876 г., запрещавший ношение мечей. В то же время, существенные изменения в религиозной жизни, такие как сокращение числа синтоистских и буддистских храмов, привели к снижению спроса на храмовые колокола, буддийские статуи и многие другие культовые предметы; соответственно, работу потеряли и множество резчиков, литейщиков и т. д.

В результате, значительное число высококлассных мастеров и еще большее количество торговцев, реагируя на то, что создававшиеся неизменными в течение сотен лет традиционные декоративно-прикладные произведения перестали пользоваться спросом, начали искать новые пути развития искусства и новые области применения профессионального мастерства, адаптировать производство металлических изделий к изменившимся реалиям и сближать его с другими сопутствующими ремеслами.

В разделе **2.2 «Тенденции стилевой эволюции художественного металла периода Мэйдзи. Три периода в развитии японского декоративно-прикладного искусства»** рассматриваются основные направления художественного стиля в течение периода Мэйдзи, в результате которых можно сделать вывод, что декоративное искусство эпохи Мэйдзи следовало стилям периода Эдо, в особенности позднего Эдо, с некоторыми отклонениями в сторону западных вкусов. При этом художественный стиль и качественная проработка деталей в украшении произведений из металла не претерпели серьезных изменений, а назначение изделий полностью трансформировалось: от религиозных атрибутов буддизма, традиционных бронзовых зеркал, оправ для мечей и т.п. до декоративных ваз (в частности,

парных, не встречавшихся до периода Мэйдзи); скульптур *окимоно*, изображавших фольклорных персонажей, самураев и божеств; шкатулок; портсигаров и т.п.

Систематизируя этапы развития художественного стиля в течение периода Мэйдзи, мы наблюдаем постепенный переход от раннего стиля Мэйдзи, в основе которого лежит исторический реализм сюжетов и персонажей, эклектика стилей, обилие декора и конструктивных деталей; к утонченным и лаконичным по композиции произведениям, изображающим сюжеты из повседневной жизни. Японские произведения металлической пластики, попавшие в Европу в эпоху Мэйдзи, оказали значительное влияние на возникновение стиля *ар нуво*. В свою очередь, проникавшее в страну западное искусство также сильно воздействовало на формирование оригинального стиля в японской металлической пластике периода Мэйдзи, пользовавшегося популярностью на рубеже XIX - XX вв. и до сих пор вызывающего неизменный интерес исследователей и восхищение ценителей искусства.

В разделе **2.3 «Технические приемы обработки художественного металла; патины и сплавы»** мы рассмотрели основные металлы и сплавы, а также технологические приемы художественной обработки металлов, существовавшие в Японии еще до периода Мэйдзи, и активно применявшиеся мастерами рассматриваемой эпохи. Бронза подвергалась патинированию, приобретая насыщенные коричневые и рыжие тона; патинированное железо имело глубокий черный цвет. Разнообразные оттенки сплавов *сякудо* и *сибуити* (черно-лиловые, серо-голубые, темно-серые, серо-коричневые и т.д.) достигались мастерами с помощью изменения пропорций состава сплава и последующего патинирования, и обеспечивали широкую колористическую палитру картин *иро-э*⁹. Используя элементы из золота, серебра и красной меди

⁹ *Иро-э* (色絵 букв. «картина красками») – термин, применяемый к изделиям из металла, керамики и лака с богатой цветовой палитрой. В металлообработке *иро-э* определяется произведение, когда цветовая гамма достигается при использовании различных техник и

акаганэ, с помощью разнообразных методов резьбы, плоской и рельефной инкрустаций, японские мастера создавали на металле сложные по композиции и глубокие по содержанию картины.

Глава III. Знаменитые мастера и мастерские эпохи Мэйдзи и проблемы атрибуции и стиля их произведений. Третья, заключительная глава диссертации состоит из двух подразделов и посвящена обзору наиболее значимых мастеров и мастерских, создававших металлическую пластику высокого класса. Впервые была предпринята попытка разделить наиболее известных мастеров периода Мэйдзи на две группы: ориентированных на вкусы японского рынка или же на вкусы западного рынка. Это разделение условно, так как зачастую произведения, создававшиеся на внутренний рынок, производили впечатление на иностранных дилеров, приезжавших в Японию в поисках произведений для продажи на Западе и в Америке, и могли оказаться за рубежом.

Экспортные произведения можно в свою очередь условно поделить на создававшиеся для европейских или для американских потребителей. Для искушенной европейской публики, в основном, производили дорогие и утонченные предметы небольших размеров и высокого качества проработки, тогда как для американского вкуса того времени (что в принципе прослеживается и в наше время) более подходили броские крупные монохромные произведения из бронзы, либо бронзовые золоченые предметы: парные вазы, скульптуры драконов, воины и т.п.

В разделе **3.1 «Мастерские и мастера, создававшие произведения на экспорт»** рассматриваются наиболее известные мастера, работавшие исключительно на экспортный рынок. Мастерские Мияо, Маруки, мастера: Акасофу Гёко, Ёсимицу, Гэнрюсай Сэйа, Осима Дзёун, Судзуки Тёкити, государственная компания «Кирю Косё Кайся» и др. сыграли большую роль в развитии целого стилового пласта экспортных металлических произведений

разных цветных металлов, в первую очередь золота и серебра, а также всевозможными с ними сплавами, инкрустированными в поверхность.

периода Мэйдзи. Создавая скульптурную галерею образов, посвященных истории и национальным традициям, сложившимся в предшествующие столетия, они знакомили мир с традиционной Японией, доселе никому не известной. Эти произведения до сих пор являются предметами неустанного собирательства коллекционерами, и цены на них с каждым годом увеличиваются. Особое место среди них занимает компания Одзэки, создававшая произведения высочайшего класса, с ювелирной отделкой драгоценными сплавами, на которую работали около двадцати пяти мастеров японского декоративно-прикладного искусства, среди которых несколько высококлассных мастеров металлической пластики.

Наряду с токийскими мастерами, работавшими в основном на экспорт и создававшими произведения, понятные иностранцам, существовали мастера из Киото, также изготавливающие свои произведения на экспорт, но за свою утонченность ценимые и японскими любителями прекрасного. Самыми известными мастерами Киото периода Мэйдзи были Дзэми Эйсукэ II, Курода, мастерские Комаи, Миябэ Ацуёси и др.

В разделе **3.2 «Мастерские и мастера, создававшие произведения на внутренний рынок»** рассматриваются мастера, которые в своем творчестве не столько ориентировались на Запад, сколько воплощали мотивы древних изделий на металле, что было востребовано официальными (придворными) вкусами. Произведения создавались для внутреннего рынка, но некоторые из них попадали на Запад и даже оседали в известных музеях.

Работы мастеров, создававших произведения для внутреннего рынка, отличались от изделий, ориентированных исключительно на экспорт. Они имели другие сюжетные основы, используя литературные, поэтические и фольклорные темы, понятные только внутреннему потребителю, а стилистика этих произведений нередко опиралась на различные проявления японского классического искусства и эстетики. Их стиль порой следовал канонам *дзэн*, стремился к поэтизации заброшенности, налета старины. Вслед за городскими резчиками периода Эдо, мастера периода Мэйдзи продолжили развитие

техники резьбы на металле, имитировавшей живописную манеру *суми-э*, названную *катакири-бори*, что дало возможность создания еще больших пространственных эффектов, достигаемых при помощи рельефа. Мастера создавали произведения несколькими быстрыми движениями долота, подобно тому, как художники *суми-э* рисовали, почти не отрывая кисть от бумаги. Этот яркий живописный аспект работы по металлу, позволил мастерам, создававшим произведения для внутреннего рынка, воплотить в них высокие традиции живописи школ Римпа и Маруяма-Сидзё.

В **Заключении** автором обобщены основные результаты работы и подведены ее итоги. В ходе исследования были прослежены специфические особенности эволюции важнейших стилей и форм металлической пластики периода Мэйдзи в связи с конкретно-историческими условиями эпохи.

В результате можно утверждать, что к началу периода Мэйдзи качество обработки металла в Японии было на высоком уровне, и существовало много различных школ декорирования металлической пластики.

Стили металлической пластики периода Мэйдзи возникли на основе сформированных к этому времени ключевых принципов дизайна, развивавшихся издавна вплоть до периода Эдо. Основным принципом декорирования, окончательно сложившимся к концу XIX в., стало сочетание разнородных элементов, свободное расположение изображений даже на небольших декоративных предметах, умышленная асимметрия в декоре, повышенное внимание к материалам. Стилиевые особенности металлических произведений данного периода появились из слияния классических работ школ обработки металлов, таких как, например, Гото, существовавшая к тому времени в течении девяти поколений и характеризующаяся утонченной проработкой деталей, и нового, «городского» направления в искусстве художественного металла, возникшего в период Эдо и основанного на живописи современных ему школ Римпа и Маруяма-Сидзё. Примерно к 1880 г., старые традиции обработки металлов, вобрав в себя атмосферу международных культурных контактов и новые веяния Запада, были

объединены в уникальном стиле Мэйдзи, сложном переплетении национальных и европейских, консервативных и современных черт.

Из огромного массива общественно-политических событий были выявлены те, которые наиболее сильно повлияли на становление и развитие металлической пластики периода Мэйдзи. Имя явились:

- действия нового правительства Японии, направленные на превращение производства декоративно-прикладных изделий в прибыльную экспортную отрасль, а именно:

покровительство лучшим мастерам металлической пластики Японии в виде грантов участникам международных и внутренних выставок;

учреждение системы придворных мастеров *тэйсицу гигэин* (избранным мастерам присваивалось звание придворных, дававшее помимо высокого общественного положения, постоянную заработную плату, пенсию и право продажи своих произведений императорскому двору);

организация Выставочного бюро под контролем Министерства внутренних дел Японии, призванного следить за качеством предметов, попадающих на выставки и помогать мастерам в их творческой деятельности;

выпуск просветительной литературы с эскизами популярных работ, ориентированной на повышение уровня квалификации мастеров при поощрении использования западных методик и сохранении национальных традиций;

привлечение лучших современных художников к созданию эскизов для декоративно-прикладного искусства, через государственную оплату их работ;

создание Токийской школы изящных искусств, призванной обучать молодое поколение мастеров новым возможностям применений старых технологий;

создание международной торговой компания «Кирю Косё Кайся», выступавшей в качестве государственного экспортера произведений японского декоративно-прикладного искусства;

приглашение западных специалистов в Японию, призванных ознакомить японских мастеров с западными технологиями и поднять изготовление предметов декоративно-прикладного искусства на более высокий современный уровень; открытие национальных музеев, приобретавших экспонаты, рекомендованных для демонстрации на выставках и др.;

- появление в Японии большого количества частных торговцев, экспортировавших предметы декоративного искусства на Запад, а также возглавляемых европейцами компаний, выполнявших роль агентов и купцов и работавших за пределами страны. Эти торговцы и компании заказывали произведения у японских мастеров учитывая конъюнктуру западного рынка, через это оказывая существенное воздействие на становление нового стиля периода Мэйдзи;

- указ 1876 г., запрещающий ношение мечей;
- изменения в религиозной жизни периода Мэйдзи.

Систематизируя этапы развития художественного стиля в течение периода Мэйдзи, мы можем условно разделить его на три периода:

1. ранний стиль Мэйдзи, в основе которого лежит историзм сюжетов и персонажей, стилевая эклектика, обилие декора и конструктивных деталей;

2. средний период, в который к производству металлической пластики присоединяются граверы, оставшиеся без работы в связи с запретом Хаиторэй. Каждый из граверов владел специфическими техниками обработки металлов и обладал своим уникальным стилем, выражающимся в передаче пространства и движения, трактовке орнамента и т.д. Именно за этим следует расцвет искусства металлической пластики периода Мэйдзи, который, вобрав в себя атмосферу и новые веяния Запада, стал уникальным явлением;

3. последний, поздний период Мэйдзи, в который мы наблюдаем переход к изящным и лаконичным по композиции произведениям, изображающим сюжеты из повседневной жизни.

Мастерами рассматриваемой эпохи применялись основные металлы и сплавы, а также технологические приемы художественной обработки металлов, существовавшие в Японии еще до периода Мэйдзи. Используя элементы из золота, серебра и красной меди *акаганэ*, сплавов *сякудо* и *сибуити*, с помощью разнообразных методов резьбы, плоской и рельефной инкрустаций, японские мастера переходят от украшения небольших поверхностей в оправках для мечей к созданию на металле больших и сложных композиций *иро-э* на поверхностях декоративных предметов (ваз, декоративных курильниц, шкатулок и т.п.). При этом проявляется виртуозная техника исполнения задуманных образов и достигаются живописный эффекты, получаемые комбинацией сплавов, резьбы, позолоты и серебрения с плоскими и рельефными инкрустациями.

Японские произведения металлической пластики, попавшие в Европу в эпоху Мэйдзи, оказали влияние на возникновение и развитие стиля ар нуво. В свою очередь, проникавшее в страну западное искусство также сильно воздействовало на формирование оригинального стиля в японской металлической пластике периода Мэйдзи, пользовавшегося популярностью на Западе на рубеже XIX - XX вв.

В рамках данной работы мы выделили две группы наиболее известных мастеров периода Мэйдзи: ориентированных на вкусы японского рынка или на западного покупателя.

Вековые традиции японской металлической пластики нашли свое применение в период Мэйдзи, при этом акцент был сделан не столько на повышение уровня мастерства литейщиков и граверов, сколько на адаптацию этого самого мастерства к новым областям применения, появившимся с изменением спроса. Основная тенденция развития стиля Мэйдзи заключалась в реакции на изменение спроса. Исчезновение прежних видов изделий из

металла привело к тому, что элементы их декора стали монтироваться на другие предметы в новых комбинациях, что иногда вело к перегруженности и появлению эклектических сочетаний. Вкусы с течением периода Мэйдзи изменились. Это изменение заключалось в стремлении достичь единства общего замысла, единого объединяющего мотива, и отходе от хоть и великолепно выполненных, но чересчур вычурных изделий-экспонатов раннего периода, изобиловавшими едва связанными друг с другом декоративными элементами. Характерной особенностью произведений для внутреннего рынка эпохи Мэйдзи стал непреднамеренный возврат к элегантной простоте давно ушедших времен.

Используя старые традиции обработки металлов, мастера-оружейники смогли создать сложные и оригинальные произведения металлической пластики в новой трактовке, сумев приспособиться к новым условиям жизни и творчества и перейти от традиционного изготовления металлической фурнитуры для мечей к созданию произведений декоративного искусства. Большая часть металлической продукции того времени предназначаясь для массового рынка, но среди ее предметов имеются и уникальные произведения искусства, в особенности работы бывших оружейных мастеров, таких как Кано Нацуо, Унно Сёмин, Цукада Сюкё, Сёами Кацуёси и др.

По мере развития индустриализации роль японских художественных изделий из металла как способа пополнения валютного резерва страны постепенно сошла на нет, а по мере возникновения различных общественных изменений интерес к подобного рода традиционным искусствам угас. Многие их приемы, в частности, оригинальные и новаторские техники эмалирования металлических произведений, возникшие в Японии в конце XIX столетия, практически все были утрачены уже следующим поколением, и сейчас относятся к разряду утерянных технологий. Но именно поэтому произведения металлической пластики периода Мэйдзи остаются исключительным явлением в истории декоративно-прикладного искусства, и заслуживают бережного хранения и тщательного изучения.

Публикации по теме диссертации (жирным шрифтом выделены публикации в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий):

1). Цирефман А. И. Каталог выставки «Самураи. Art of War» // Предметы из собрания Виктора Назарова. – СПб: «Самураи. Art of War», – 2012. – 97 с.

2). Цирефман А. И. Японская металлическая пластика периода Мэйдзи (1868-1912 гг.) // Научный журнал «Вестник Государственного университета культуры и искусств». – Москва: Издательство Государственного университета культуры и искусств. – Вып. 3/2012. – С. 235-239.

3). Цирефман А. И. Произведения с эмалевым декором периода Мэйдзи (1868-1912) // Периодическое издание «Звезда Ренессанса». – СПб: Антикварный салон "Ренессанс VIP", – Вып. 21/2014. – 133 с.

4). Цирефман А. И. Японские металлические произведения с эмалевым декором периода Мэйдзи (1868–1912): орнаментальное и изобразительное начало // Научный журнал «Вестник Московского университета» / Серия 8: История. – Москва: Издательство Московского университета. – Вып. 1/2015. – С. 109-120.

5). Цирефман А. И. Японский художественный металл периода Мэйдзи (1868 – 1912) и творчество Сёами Кацуёси. Основные проблемы атрибуции произведений // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА имени С.Г. Строганова. Вып. 1/ 2015. – С. 309-323.