

THE ENGRAVING BY UTAGAWA KUNISHIDA “POEMS OF KI-NO TOMONORI” FROM THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF ARTS NAMED AFTER BOHDAN AND VARVARA KHANENKO

In the inventory and scientific documentation of the Museum of Art's Bogdan and Varvara Khanenko, engraving Utagawa Kunisady «Poem Ki-no Tomonori» has the following data: name «Poem Ki-no Tomonori», a series of «Imitation of 36 poets» (1852). When attribution of this work was provided by new information: woodcut Utagawa Kunisady «Poem Ki-no Tomonori, actor Suketakaya Takasuke II as Denbe», a series of «Imitation of 36 immortal poets» (November, 1852).

Key words: *collecting, ukiyo – e, yakusya-e, fukeyga.*

УДК 635.914(520)

Н. Сирица

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Харьков

**БОНСАЙ – ТАЙНА И ОЧАРОВАНИЕ
СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА**

Статья посвящена особенностям национального японского искусства бонсай (пенджинг или пэнь-чай). Автором рассмотрены отдельные аспекты истории его развития, техника посадки и выращивания миниатюрных деревьев, приемы мастеров, а также стили бонсай – котэн и бундзин. Проанализировано влияние буддизма и синтоизма на возникновение и развитие данного искусства, уделено внимание толкованию символики треугольника и его составляющих – Сумера, трикайи и триады.

Ключевые слова: *бонсай, пэнь-чай, пенджинг, синто, буддизм, Сумер, трикайя, триада, котэн, бундзин.*

Техника бонсай, необычайно популярная в Европе последние тридцать лет, возникла в Японии около полутора тысячи лет назад. Растущая популярность бонсай не осталась незамеченной в наши дни: многие торговые центры имеют в продаже разнообразные деревца – бонсай или растения под тем же названием, а популярные садоводческие газеты и книги стали уделять все больше внимания этому вопросу. Вполне обоснована и научная актуальность проблемы, выбранной для исследования, поскольку в современной зарубежной и отечественной историографии отсутствуют комплексные научные труды по истории искусства бонсай. Практически не исследованными остались вопросы, связанные с философско-конфессиональным наполнением данного искусства.

Искусство бонсай настолько прекрасно и таинственно, что многие ученые посвятили свою жизнь познанию тайн и техники этого японского творчества. Среди зарубежных ученых следует выделить таких, которые занимались изучением бонсай. Это Вернер Буш [1], автор дал рекомендации, как искусство бонсай превратить в отдых. В. Кольхепп [4] ознакомил читателей с посадкой и выращиванием миниатюрных деревьев. Франсиско де ла Пас [7] подробно представил историю бонсай, техника его выращивания. Дханда Лейла [3] в своей работе раскрыла особенности и некоторые секреты техники бонсай. Японский ученый Кавасуми И в работе [5] предоставил краткий исторический очерк, раскрыл особенности этого древнего японского искусства.

Вклад в исследование данной проблемы внесли и российские ученые. Г. Н. Горбачев в монографии [2] ответил на некоторые вопросы, связанные с данным искусством: как правильно сформировать «живую скульптуру»; как придать дереву «древний облик» и др. В книге [6] В. Панова, К. Бенедиктова, И. Алимова, А. Кубатиева проанализированы поверья и легенды, связанные с бонсай. Но, к сожалению, мало ученых посвятили свои работы изучению истории искусства бонсай, раскрыли его значение для культурного развития Страны Восходящего Солнца.

Целью нашей работы является исследование этимологии термина «бонсай», влияния национальных религиозно-философских систем на генезис данного искусства, а также анализ видов, методов и приемов посадки и выращивания миниатюрных деревьев.

Бонсай – искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре – сегодня приобретает все большую популярность. Бонсай по-японски означает «растение в плоскости». Именно из Японии искусство бонсай распространилось по всему миру, однако вопреки расхожему мнению, зародилось оно не в Японии, а еще в древнем Китае. [Панов 2005, 83].

Техника бонсай возникла в Японии более полутора тысячи лет назад, но сам термин появился в Японии только в 1869 году. Его истоки лежат в ещё более древней китайской традиции. В Китае искусство выращивания миниатюрных деревьев на камнях получило название «пенджинг», или «пэнь-цай». Японцы переделали название на свой лад, и миниатюрные деревья стали называть бонсаи. Это произошло в конце XIX века под влиянием японцев, изучавших традиционную китайскую культуру и философию. Однако, японцы, заимствовав эту культурную традицию у Китая, превратили бонсай в поразительное явление национальной культуры.

В национальной религии японцев (синто) не было изображений божеств в образе человека. Божество для них – это Нечто, не имеющее человеческого обличья. Японцы могли поклоняться дереву, цветку, воде и камню. Но идеи молиться человекоподобному образу бога в Японии не было. И даже императора – живого синтоистского бога – не было принято изображать. При необходимости императора Японии рисовали скрытым за облаками [Панов 2005, 84].

Основой искусства бонсай стали вера в живой дух растений и понимание источника этого животворящего духа, на котором держится вся Вселенная. Поэтому можно считать, что миниатюрное деревце бонсай зримо и рукотворно воплощает основы национального мировосприятия японцев. Это и мировое дерево, и его ипостась – гора, и чаша – символ учения, а ствол и ветви – целое и часть целого. В буддийской мифологии, которая была активно вплетена в японские традиции, верховный правитель выступает в роли строителя святилища с садом и растущим в нём «деревом жизни» [Дханда 1990, 75].

Весь мир – это Будда, а правитель в нём – садовник. Выращивая бонсай, японец чувствовал себя могущественным, словно император. С деревом у японцев также связан культ женского божества (или супружеской пары). Порой в легендах это божество является дочерью дерева. Важную смысловую нагрузку в этом культе несёт, в частности, выбранное для поклонения дерево с расщеплением в стволе или дерево с раздвоенным стволом. Треугольник символизирует: плодоносящие силы Матери-земли; священную буддийскую гору Сумер (Сумеру, яп. Сюмисэн); троицу, триаду (Небо – Земля – Человек); трикайя – три тела Будды (самбохакайя, нирманакайя, дхармакайя); рождение – жизнь – смерть; тело – ум – душу [Панов 2005, 85].

Вписанный в квадрат треугольник олицетворяет божественное и человеческое, небесное и земное. Треугольник внутри круга выражает идею троичности в едином. Для культур дальневосточного региона гора является наиболее распространённой трансформацией мирового дерева. Здесь образ мира – гора, чаще всего с деревом на вершине; или гора, покрытая лесом или садом. Наверху горы пребывают боги, внизу – духи земли, в середине – человек. Подобным же образом «посвящённый» членит структуру бонсай и осмысляет значение трёх его уровней (верхнего, среднего и нижнего). Образ горы определяет не только форму бонсай, но и опыт его восприятия. Взгляд, созерцающий бонсай, должен скользить снизу вверх, как и при взгляде на гору – от её подножия к вершине. Структура дерева бонсай, выращенного по правилам средневековой культуры, соотносена с макромиром. Здесь дан реальный образ внутреннего единства духовности и живой плоти. Бонсай призван вселять в человека веру в жизнь и бодрость, несмотря на все жизненные разочарования и вопреки им [Панов 2005, 86].

В японской мифологической традиции гончар создаёт человека (или даже весь мир) из глины, поэтому гончарное ремесло воспринималось как божественное творение. Таким образом, и глиняный сосуд, в котором выращивали миниатюрное дерево, при восприятии бонсай японцами также приобретал символическое значение [Панов 2005, 28].

В сущности, единственной подлинной ценностью в бонсай обладает сама художественная идея, лежащая в основе этого живого произведения искусства. Замшелые камни, карликовые кривые деревья [Буш 1998, 49].

В бонсай отдают предпочтение вечнозеленым деревьям (сосна, кедр, кипарис), а также листопадным (вишня, клен, зельква, бук). Сложно привести точные размеры идеального бонсай, хотя в качестве некоторого ориентира, можно указать, что зелькву и бук, которые в природе достигают 30 м в высоту и 2 м в диаметре, можно уменьшить в 60-80 раз. Пятиигольчатая сосна, самое популярное дерево бонсай, редко достигающее в естественных условиях 20 м в высоту, в бонсай может быть уменьшена в 30 раз [Кавасуми 2011, 72].

Занятие бонсай требует огромного терпения. Чтобы освоить основные принципы выращивания миниатюрных деревьев, нужно потратить 5-10 лет. Утверждают, что требуется не менее трех лет, чтобы научиться правильно поливать бонсай [Горбачев 2000, 36].

Бонсай растет в специальном контейнере, обычно его держат вне дома, хотя часто по особым случаям выставляют в токонома, специальной нише в комнате, которая служит для показа произведений искусства [Кольхепп 2000, 18].

У бонсай существует два главных стиля: классический (котэн) и «литературный» («поэтический») (бундзин). В бонсай добиваются не просто копирования природы,

а выражения определенного настроения и даже создания сложного образа (например, большой и дружной семьи или даже какого-либо гротескного фольклорного персонажа) [Алонсо де ла Пас 2001, 26].

Различают несколько типов бонсай: «прямой» и «наклонный» типы отражают вид ствола дерева, «каскадный», «полукаскадный», «скрученный», «раздвоенный» [Алонсо де ла Пас 2001, 27].

Бонсай в контейнере представляет собой независимую от почвы цельную систему, как бы целый микрокосмос. Именно в этом смысле говорят: «Небо и земля в одном контейнере». Растение в бонсай всегда должно быть несколько сдвинуто от центра контейнера. Это делается не только для лучшего зрительного восприятия. Центральная точка символизирует место соединения неба и земли, и ничто не может занимать это место. Традиционно считается, что настоящий бонсай должен нести три главных качества – истинность, доброту, красоту (япон. син-дзэн-би).

Изложенный нами материал позволяет сделать следующие выводы. Бонсай в Японии является целым искусством, особой философией. Ошибочно будет считать, что объектами бонсай становятся только деревья: японцы научились создавать растения в миниатюре из кустарников, лиан и даже некоторых трав. Пытаясь вырастить бонсай, цветовод должен осознавать, что маленькое деревце является не карликовым видом, а искусным повторением взрослого экземпляра, но только уменьшенного в несколько раз. При этом миниатюра сохраняет все взрослые «атрибуты» в точных пропорциях: правильное соответствие размеров кроны и ствола, форму листьев, густоту кроны, наличие цветов и плодов. Правильно оформленное деревце бонсай, согласно японской трактовке, состоит из трёх основных элементов – это растение, грунт и контейнер. Все части должны составлять гармоничную композицию, при этом дополняя друг друга [Дханда 1990, 82].

Таким образом, искусство бонсай – это целостная система великого труда, усердия, сосредоточения духовной энергии и дополнение древних традиций. Миниатюрные деревца олицетворяют нечто большее, чем просто крону, прочный ствол и листья, – это воплощение целого мира японского народа, которое вобрало в себя все традиции, историю жителей Страны Восходящего Солнца. Каждая частичка творения бонсай таит в себе что-то мистическое, загадочное и обязательно важное, поскольку – это воплощение жизни, процветания и веры в светлое будущее.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Бун Вернер*. Бонсай в нашем доме / Вернер Бун ; пер. с нем. С. И. Егорова. – Москва : Интербук-бизнес, 1998. – 112 с.
2. *Горбачев Г.Н.* Бонсай / Горбачев Г.Н., Житков В.С., Мамедова Э.Т. – Москва : ЗАО «Фитон+», 2000. – 83 с.
3. *Дханда Лейла*. Культура бонсай. Выращивание карликовых деревьев / Лейла Дханда; пер. с инд. В. П. Панкратов. – Москва : Лесная промышленность, 1990. – 128 с.
4. *Кольхепп В.* Бонсай из деревьев европейских лесов / Кольхепп Вольфган ; пер. с нем. С. И. Егорова. – Москва : Кристина, 2000. – 114 с.
5. *Кавасуми Масакуни II*. Секреты бонсай. Руководство по выращиванию и формированию бонсай / Масакуни Кавасуми; пер. с яп. Т. Новикова. – Москва : ФАИР, 2011. – 114 с.

6. Новые легенды – 2 / [Панов В., Бенедиктов К., Алимов И., Кубатиев А., Зорич А. и др.] ; под ред. О. Трофимовой. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005. – 704 с.
7. *Франсиско де ла Пас*. Бонсай. Большой атлас / Франсиско Хавьер Алонсо де ла Пас; пер. исп. БММ АО. – Москва : Бертельсманн Медиа Москау АО, 2001. – 192 с.

Н. Сириця

Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди, Харків

БОНСАЙ – ТАЄМНИЦЯ ТА ЗАЧАРУВАННЯ КРАЇНИ ВРАНІШНЬОГО СОНЦЯ

Стаття присвячена особливостям національного японського мистецтва бонсай (пенджинг або пенъ-цай). Автором розглянуті окремі аспекти історії його розвитку, техніка висаджування та вирощування мініатюрних дерев, прийоми майстрів, а також стилі бонсай – котен і бундзін. Проаналізовано вплив буддизму та синтоїзму на виникнення і розвиток даного мистецтва, приділена увага тлумаченню символіки трикутника та його складових – Сумера, трикаїї і тріади.

Ключові слова: бонсай, пенъ-цай, пенджинг, синто, буддизм, Сумер, трикаїя, тріада, котен, бундзін.

N. Syrytsya

Kharkiv National Pedagogical University
named after G. S. Skovoroda, Kharkiv

BONSAI – MYSTERY AND MAGIC OF THE COUNTRY OF THE RISING SUN

The article is devoted to the special features of national Japanese art bonsai (penjing or penzai). The author is considering the aspects of history of its development, the technique of planting and growth of miniature trees, the master's methods and also the styles of bonsai - kotan and bundzin. It is analysed the influence of Buddhism and Shintoism on the origin and development of this art, the attention is given to the interpretation of symbols of triangle and its components - Sumer, trikaya, triad.

Keywords: bonsai, penzai, penjing, shinto, Buddhism, Sumer, trikaya, triad, kotan, bundzin.