

ГАЛЕРЕЯ «ШОН»

ЕВРАЗИЯ

GALLERY

EURASIA

НЭЦКЭ
№ 4 11-2012

ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ НЭЦКЭ СТРАН СНГ • CIS NETSUKE SOCIETY JOURNAL

ДЛИННОРУКАЯ ОБЕЗЬЯНКА С ПЛОДОМ
Япония, 18 век. Слоновая кость, резьба, тонировка. Высота 3 см

MONKEY WITH A FRUITS
Japan, 18 century. Ivory. Height 3 cm

г. Москва, 121019,
Никитский бульвар, 12«А»
тел./факс +7 (495) 690-05-49
моб. +7 (906) 780-10-62

Moscow, Russia,
121019 Nikitsky blvd, 12 a
tel/fax +7 (495) 690-05-49
mobil +7 (906) 780-10-62

www.eurasia-gallery.ru; e-mail: eurasiagallery@gmail.com

ПОКУПКА • ПРОДАЖА • КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЗАНМАЙ: «Я до сих пор не ощущаю себя хорошим резчиком...»

Благодарим Юкари Ёсида за помощь,
оказанную при подготовке интервью

Перевод с японского:
Татьяна Яхино (Николова)

Создание нэцкэ требует от мастера не только увлеченности, но посвящения этому занятию практически всей своей жизни. Конечно, на такое погружение в предмет способен далеко не каждый. Японский резчик Тэцу Оносато, более известный под псевдонимом Дзанмай, по-настоящему предан искусству японской миниатюры. А проявившиеся в его работах интеллект, юмор и смелость сумели быстро и по достоинству оценить как коллекционеры, так и специалисты. Мастер Дзанмай рассказывает читателям нашего журнала о своих взглядах на то, какими качествами должен обладать современный резчик и как ему следует относиться к своему делу.

С чего начиналась Ваша карьера резчика и с какими трудностями Вы столкнулись?

До того, как увлечься нэцкэ, я около четырех лет проработал в антикварном магазине. Мой отец также занимался антиквариатом, поэтому с детства я был окружен старинными образчиками японского искусства.

Мой интерес к нэцкэ проявлялся постепенно. В юности я мечтал о приобретении нэцкэ, но хорошие экземпляры всегда стоили очень дорого, а поскольку я был молод, они были мне не по карману. Вот почему со временем изменился ход моих мыслей. Рассматривая старинные работы, я начал думать: «А почему бы мне самому не попробовать создать нэцкэ, которые я хочу?!» Тогда-то я и узнал, что и в наше время существуют мастера, вырезающие нэцкэ. Я решил, что было бы здорово сделать что-то интересное своими руками, и пошел учиться на курсы при Обществе резьбы по слоновой кости. Учеба продолжалась четыре года. Работе со слоновой костью и вырезанию нэцкэ меня обучали такие мастера, как Миядзава Рюсю и Сайто Ясуфуса. И я очень благодарен моим учителям за их заботу и терпение.

Думаю, что нэцкэ – это такая особая вещь, которую, в отличие от окимоно, можно рассматривать со всех сторон: и сверху, и снизу, поворачивать на 360 градусов, с удовольствием держать в руках, ощущая вес и теплоту материала. Когда я только учился вырезать нэцкэ, у меня не было опыта изготовления объемных композиций, поэтому я пребывал в растерянности от мыслей о том, как же лучше передать «трехмерность». И сегодня у меня возникают с этим трудности.

Zanmai in his studio

Дзанмай в своей мастерской

Сколько лет, на ваш взгляд, требуется резчику, чтобы стать настоящим профессионалом, который вправе назвать себя художником?

Я каждый день занимаюсь изготовлением нэцкэ и, думаю, поэтому меня можно назвать резчиком нэцкэ, но я до сих пор не ощущаю себя хорошим мастером. Для меня хороший резчик – это тот, кто в процессе создания нэцкэ может войти в азарт и продолжать работу, невзирая ни на что, а я такого состояния пока еще не достиг. Мне кажется, что если, даже делая интересные и хорошие нэцкэ, ты не способен так безудержно увлечься работой, ты еще не стал хорошим мастером. Один из резчиков дал мне следующий совет: «Даже если ты не можешь вырезать хорошо, главное – продолжать, не останавливаться». Я всегда держу в голове эти золотые слова. И когда, бывает, сержусь, если не получается умело справиться с работой, все равно продолжаю верить в то, что когда-нибудь снова смогу создать хорошее нэцкэ. Разумеется, что такое «хорошее нэцкэ» каждый понимает по-своему. Но если оставить в стороне тему личных пристрастий, на мой взгляд, хороший резчик – тот, кто продолжает работать и в итоге добивается желаемого результата.

Есть ли у Вас ученики, последователи – те, кто продолжит Ваш путь?

У меня нет ни учеников, ни последователей, хотя разговоры на эту тему заводились много раз. Сейчас я максимально сосредоточен на изготовлении тех вещей, которые сам хочу делать. Может быть, ученики появятся со временем, когда я начну ощущать большую уверенность в себе.

HN Princess Takamado collection

Жажда, 2003 г., 4,5 см

Чтобы не потерять свою богатырскую силу, каппа должен постоянно держать немного воды в углублении на голове. Для изготовления этого нэцкэ был использован олений рог, в сердцевине которого имеется пористая область. Дзанмай продумал дизайн нэцкэ таким образом, чтобы в выемке на голове каппы была видна эта испещренная капиллярами иссушенная часть. Понятно, отчего у каппы такое выражение лица и откуда взялось название!

Water Shortage, 2003, 1.8"

The kappa has to keep his pate wet in order to keep his strength. The material that is used for this netsuke is stag antler and, thus, there is a spongy section running through the center of the antler. Zanmai has designed the netsuke so that this porous section is the pate of the kappa. It looks to be very dry; hence the title and the look on the kappa's face.

Какую роль для резчика нэцкэ играет врожденный талант и какую – приобретенные знания и навыки?

Для изготовления нэцкэ важен и талант, и опыт, и мастерство, но не менее ценно и соотношение этих составляющих. Поскольку этот баланс у всех людей разный, то и появляются совершенно уникальные нэцкэ, каждое из которых обладает своей индивидуальностью и по-своему интересно.

Я часто думаю о том, что если бы я больше узнал об искусстве, когда был молодой, сейчас смог бы работать более умело. Однако я подчас ловлю себя на мысли, что благодаря приобретению именно такого, а не какого-то иного опыта в период, который я мог бы посвятить изучению основ искусства, моим нынешним работам и присущ свой собственный стиль. Думаю, что, осознав ограничения, которые диктует форма нэцкэ, человек, обладающий талантом, может довольно быстро научиться резьбе.

На Ваш взгляд, насколько подвержены современные японские резчики влиянию западного изобразительного искусства? Сказалось ли оно также и на Вашем творчестве?

Мы живем в современном обществе и часто на бессознательном уровне подвергаемся сильному воздействию европейского и американского искусства. Я люблю японское искусство и именно поэтому мне хотелось бы внести хотя бы небольшой вклад в то, чтобы передать красоту и необычность таких маленьких нэцкэ и такой маленькой Японии. Очень многие японцы вообще не знают, что такое нэцкэ, поэтому я от всего сердца благодарен иностранцам, которые так высоко их ценят.

Image courtesy of Sagerimochi

**Кошачья голова из кошек
Cats Forming a Feline Head**

Каково Ваше отношение в творчестве к фауне?

Я люблю темы, передающие ощущение живой природы. Я люблю животных и птиц. По возможности я стараюсь сблизить свой стиль со стилем старинных нэцкэ, и поэтому часто обращаюсь к старомодным сюжетам, изображающим различных живых существ. Я вдохновляюсь старинными нэцкэ и живописью укиё-э. Я также очень люблю созданий, которые на самом деле, наверное, не существуют: духов и чудищ, фантастических животных – драконов, киринов и т.п. Я чувствую, что они все живут в моей душе.

Значительная часть материалов, которые использует большинство резчиков (слоновая кость, олений рог, дерево), изначально принадлежали живой природе. То время, которое они были ее частью, если сравнить его с периодом существования Вселенной, было невероятно коротким. Однако мне кажется, что использование хотя бы части этой Жизни для создания предмета искусства позволяет сделать ее практически бессмертной. Нэцкэ – крохотные предметы, поэтому я очень надеюсь, что материал, который мы используем, не исчезнет из живой природы навсегда.

Как Вы выбираете материал для нового нэцкэ?

Каждый раз я делаю это интуитивно, на уровне чувств осознанная, какой именно материал подойдет данной модели лучше всего. Однако часто бывает и так, что я меняю материал уже после того, как приступаю к вырезанию нэцкэ. Самое неприятное, когда работа уже близка к завершению, а под влиянием температуры или сухости материал изменяет структуру и из глубины нэцкэ вдруг идет трещина. Особенно обидно, когда такое случается с понравившимся материалом.

Какими инструментами Вы работаете?

Для техники кэбори (ред., «сквозная резьба») и прочего я чаще всего использую хидариба (ред., нож с левосторонней заточкой лезвия). Для резьбы по дереву использую обычный резьбовой нож с правосторонней заточкой. Если мне не хватает каких-либо инструментов, я изготавливаю их сам, также самостоятельно продумываю форму резьбовых ножей, а затем создаю их. Думаю, что у каждого резчика – у того, кто специализируется на работе с деревом, костью или работает с обоими материалами – есть инструменты, изготовленные собственными руками.

Когда и как у Вас возникает идея будущего нэцкэ?

Как правило, замысел следующего произведения рождается, когда нэцкэ, которое я делаю в настоящий момент, готово процентов на восемьдесят. В это время я начинаю думать, что бы я хотел делать дальше. Хотя часто бывает, что я корректирую первоначальную задумку, переосмысливаю сюжет и приступаю к работе над вещью в тот момент, когда выкристаллизовывается наиболее сильный образ.

МН Princess Takamado collection

Crybaby Cicada, 2003, 1.8"

The cicada is very noisy in the summer. Zanmai and his young son were looking for cicadas but could not find any. Instead, his son was very content to find many cicada skins. Then his son cut his finger on a branch and started crying.

In Japanese the word for "crybaby" is "naki-mushi" which literally translates as "crying insect." His son thought it meant that Zanmai had found a baby cicada and stopped crying for a while, but soon realized that the term was directed at him and he started crying even more loudly, drowning out the sound of the cicadas.

For Zanmai, that is a memory of a summer's day out with his son and whenever he sees a cicada skin, he thinks of this incident.

Цикада-плакса, 2003 г., 4,5 см

Летом цикады чрезвычайно шумны. Как-то раз Дзанмай и его маленький сынишка искали в парке цикад, но так и не смогли поймать ни одной, хотя ребенок был рад и множеству сброшенных шкурок насекомых. Вдруг младший Дзанмай поцарапал веткой палец и начал плакать.

По-японски слово «плакса» звучит как «наки-муси», в дословном переводе – «плачущее насекомое». Мальчишка подумал, что это название нового насекомого и ненадолго успокоился, но вскоре понял, что это сказано про него, и залил еще громче, заглушая хор насекомых.

Для Дзанмая эта работа – напоминание о летнем дне, проведенном вместе с сыном, и когда бы он ни увидел сброшенную цикадой шкурку, вспоминает тот случай.

Можете ли Вы изменить замысел по ходу работы?

Когда я только начал вырезать нэцкэ, я всегда составлял план работы, но сейчас я больше работаю по стремлению души и велению сердца. Изначальный эскиз я не делаю, лишь составляю небольшую памятку с основной идеей произведения, и это является для меня отправной точкой. Я никогда не определяю заранее окончательную цель, не думаю над тем, как будет выглядеть нэцкэ, когда оно будет готово, лишь держу в голове общее представление, общую идею, и работаю, «советуюсь» с материалом. По ходу работы я определяю мелкие детали резьбы. Часто бывает, что у меня возникают два и более варианта модели. В этом случае я просто делаю для себя пометку и отправляю неиспользованную идею «на склад». Так, недавно я создавал нэцкэ обезьяны, но в процессе работы вдруг появилась идея сделать каппу. Я не смог удержаться и обезьяне пришлось в результате превратиться в каппу.

Как построен Ваш рабочий день и как долго вы воплощаете каждую конкретную идею в жизнь?

Каждый день я занимаюсь резьбой примерно в течение семи часов, однако бывает, что у меня устают глаза, и тогда я отправляюсь отдыхать. Когда заканчивается мой рабочий день, я не убираю инструменты, которые использовал в течение дня, оставляю все как есть, и на следующий день продолжаю работу. В зависимости от сложности на изготовление одного нэцкэ затрачивается от двух недель до одного-полутора месяцев. Бывает, что я не завершаю работу и в этот срок, поскольку никак не могу сосредоточиться на данном нэцкэ, тогда я временно оставляю его в покое и перехожу к другому замыслу.

**Гангикодзо с сомом-намадзу, 4 см
Gangikozō Subduing a Namazu, 1.6"**

**Лягушка-копилка, 4,5 см
Frog Bank, 1.8"**

Незаконченная работа
Unfinished Work

Какие из своих работ Вы считаете наиболее интересными?

Мне сложно ответить, какое именно нэцкэ я считаю самым интересным. Каждый раз я думаю, что если я смогу сделать хорошую работу, а потом – следующую, еще лучше, то это будет здорово.

Насколько важно для Вас мнение коллег и коллекционеров?

Если у меня появляется возможность, шанс выслушать суждение других людей, я его всегда выслушаю. Если их оценка отвечает моему мироощущению, то она становится частью опыта, который я принимаю и использую в своих работах, если нет – то на меня их мнение никак не влияет.

Что бы Вы могли назвать самым позитивным результатом Вашей работы?

Мне все время кажется, что в кусочке материала скрыто что-то такое, что невозможно выразить словами. И когда по мере вырезания это «что-то» вдруг «показывает лицо», я испытываю сильное волнение. Случаются моменты, когда я очень недоволен своей техникой, однако каждый день я продолжаю делать нэцкэ, наслаждаясь свободой творчества.

Даже если созданные мною нэцкэ не будут нравиться большому количеству людей, я думаю, что каждому из нас предназначено свое нэцкэ. Я хочу, чтобы человеку, который испытывает стресс или сильно устал, стало легче после того, как он подержит в руках мое нэцкэ.

То, что я могу существовать как резчик нэцкэ, делать то, что люблю, – это все благодаря ценителям моих работ, которые разделяют со мной радость и удовольствие.

Kokoro 心 Japanese Art

Humour and Warmth

The Netsuke of Zanmai
(Tetsu Onosato b. 1967)

Among the New Breed of Modern Carvers

ЗАНМАЙ

is that rare combination of technical prowess, warmth and humour.

His Toad manju (diam. 3.5 cm) and his Shishi manju (diam. 4 cm) Are carved from boxwood and stained, reflecting his respect of form but with a twinkle in his eye.

They Make Us Smile!

Please visit us on the web at www.japanart.us
Creating, Enhancing and Repositioning Fine Collections

Specializing in Netsuke, Inro and other Sagemono

Kokoro Japanese Art is a division of

ORACLE
INVESTMENT ADVISORS

Доброта и юмор

в нэцкэ работы Дзанмая
(Тэцу Оносато, род. 1967 г.)

В плееде современных резчиков

ДЗАНМАЙ

выделяется редким умением сочетать техническое мастерство, душевность и юмор.

Мандзю из самшита, изображающие жабу (3,5 см) и сиси (4 см), показывают приверженность мастера традиционным формам и его лукавый взгляд.

Невозможно не улыбнуться!

Приглашаем на наш сайт: www.japanart.us

Формирование и улучшение Вашей коллекции

Специализируемся на нэцкэ, инро и иных сазэмоно

Майкл Дж. Строн
Michael J. Strone, Esq.

P.O. Box 6
Harrison, New York 10528-0006
Phone: (914) 899-9000 ext. 2
email: kokoro@japanart.us

ZANMAI:
**"I still don't feel
as though I am a true artist..."**

To create a netsuke, a carver requires not only passion but an absolute devotion to the process of creation. Of course, not everyone can so deeply immerse oneself in any art-form. The Japanese carver, Zanmai, is truly dedicated to Japanese miniature art. The boldness, intelligence, and sense of humor embodied in his work is readily and justifiably appreciated by collectors and experts alike. Here, Zanmai expresses his candid opinion to our readers regarding the qualities that a modern carver should embody and regarding the way he should approach his work.

What was the starting point of your career as a carver and what challenges did you face?

I had been working in an antique shop for four years before I was exposed to netsuke. My father was imbued with antiques. As a child, I was surrounded by Japanese art and antiques. My passion for netsuke developed gradually. When I was young, I dreamed about purchasing a good netsuke but, even then, a really good one was very expensive to buy and, at such a young age, I couldn't afford one.

Летающий кирин, 6 см
 Flying Kirin, 2.4"

David S. White collection

Eventually, I started to look at things in a different way. I thought, "why not try creating my own netsuke?!" Only then did I discover that there were modern netsuke carvers. I decided that it would be great for me to create something worthwhile and I began courses at the *Ivory Carving Society*. I studied there for four years. Artists such as Miyazawa Ryōshū and Saito Yasufusa taught me ivory finishing and netsuke carving. I am very grateful to my teachers for their caring and patience.

I suppose that, in contrast to an okimono which is meant only to be viewed and then only from the front and back, a netsuke is unique in that it may be viewed from every angle by rotating a full 360°. It also has this wonderful feeling in the hand—the feeling of the heft and warmth of the material. When I was first studying netsuke carving, I had no experience in 3-D composition and, therefore, did not know the optimal way to create three-dimensionality. Even now, it sometimes puzzles me.

How many years, do you think, does it take for a carver to become a true professional with the right to be termed an artist?

I work at creating netsuke daily and believe that I can be called a netsuke carver, but I still do not consider myself a netsuke artist. An artist is a person who is passionate creating netsuke—one who continues working no matter what happens and I am not yet there. I think that if one is not passionate about one's work, one should not be considered a true artist even if one creates interesting and worthy netsuke. A carver once told me that, "even if you're not able to carve well—keep going; don't stop." I always try to bear in mind those important words. Even though I get angry sometimes if I can't do something in a skillful manner with respect to a particular netsuke, I still believe that one day I will find a way to create a good netsuke out of it. Of course, what constitutes a "good netsuke" is interpreted differently by different people. Leaving aside this underlying principle, however, in my humble opinion, a great carver is one who is resolute in his craft and achieves the desired result.

Танцующая лиса-оборотень, слонової кость
 Без подписи, XVIII век
 Высота: 7,1 см

An Ivory Netsuke of a
 Dancing Fox Priest
 Unsigned
 18th century
 Height: 7.1 cm

Gallery open by appointment

5 Georgian Street

101 Princes Street

St James's London WC2N 2EX

Tel: +44 20 7240 0400

pas@rutherfordbandini.com

www.rutherfordbandini.com

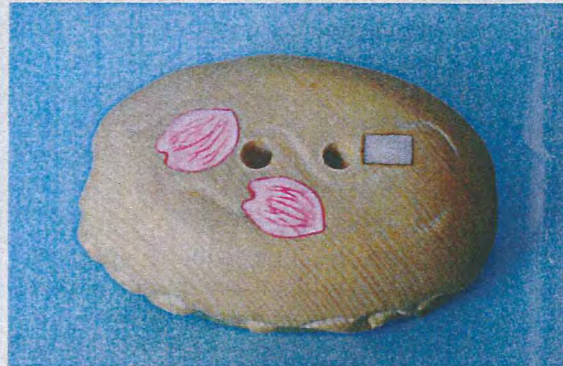
ЕИВ принцесса Такамадо: «Кинтай-кё, деревянный арочный мост в городе Ивакуни, был построен приблизительно в 1673 г.; различные части моста обновлялись каждые 20-40 лет. Между 2001 и 2004 гг., впервые за последние 50 лет, все балки были полностью заменены.

Один из небольших фрагментов старой балки из японского кипариса хиноки (*Chamaecyparis obtusa*) был подарен моему мужу. В нем будто заключена часть истории народа Ивакуни, ежедневно пересекавшего этот мост. Мой муж отдал по кусочку этого дерева нескольким резчикам и попросил их сделать нэцкэ. Дзанмай создал из своего два нэцкэ.

Район Ивакуни славится красками осени, которые дарят японские клены, и весенним цветением вишни.»

H.I.V. Princess Takamado collection

Весенняя лягушка, 2004 г., 5,2 см

Еще одной достопримечательностью Ивакуни считается цветение сакуры, и эта лягушка застигнута в момент «о-ханами» – любуясь великолепным цветением, она сплавляется в сасабунэ (лодке из бамбукового листа) вниз по реке Нисики и смакует чарку сакэ.

Поздняя осень, 2004 г., 5,1 см

Ивакуни известен своими кленами и осенним бытством красок, что являет собой очень впечатляющее зрелище. Белая змея символизирует Бэнтэн, японскую богиню достатка. Такие змеи водятся только в Ивакуни.

H.I.V Princess Takamado: "The Kintai Bridge, a wooden arch bridge in the city of Iwakuni, was built circa 1673 and different parts of the bridge are rebuilt every 20 to 40 years. Between 2001 and 2004, every bridge girder was replaced for the first time in 50 years.

My husband was given a small piece of the old bridge. This material carries with it the history of the people of Iwakuni as they traversed the bridge each day. He gave some of it to several netsuke artists and asked them to make netsuke from it. These two netsuke were made by Zanmai from hinoki or Japanese cypress (*Chamaecyparis obtusa*) that formed a part of the Kintai Bridge.

The area is famous for the autumn colors of its Japanese maples and for its spring cherry blossoms."

Spring Frog, 2004, 2"

Iwakuni is famous for its cherry blossoms and this frog is engaged in "o-hanami" or cherry blossom viewing as he drifts down the Nishiki River in a sasabune (bamboo leaf boat) pouring himself a glass of sake.

Late Autumn, 2004, 2"

Iwakuni is famous for its Japanese maples and its autumn colours is a sight to behold. The white snake is a symbol of Bente, the Japanese goddess of wealth. These snakes are found only in Iwakuni.

Do you have your own students—those who will succeed you?

I have neither trainees nor anyone to succeed me but this has been discussed often. For the present, I am highly focused on creating the things I want to create. Perhaps I will have successors in the future; perhaps...when I am more self-confident.

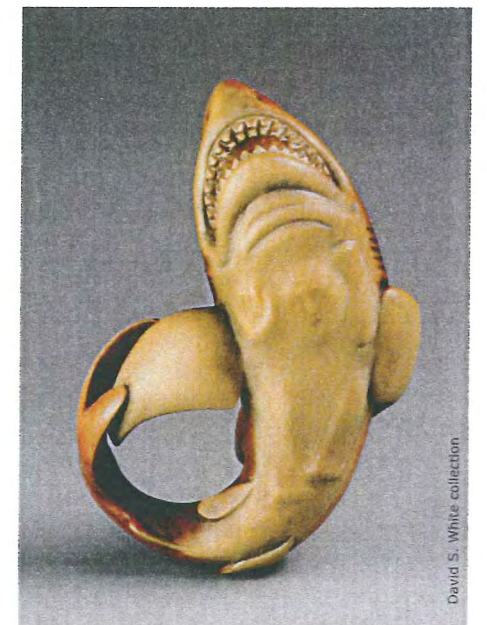
How important are natural abilities for a netsuke carver and to what extent are acquired knowledge and skill important?

Talent, experience and skill are all very important for netsuke carving but the blending of all these elements is no less essential. As the blending is unique for each carver, there are entirely unique netsuke—each having its own individual spirit and essence.

I often think that had I known this much about art when I was young, I would be able to work more skillfully today. However, I realize that my work now has its unique essence due to the experience that I gained during the period when I studied art fundamentals. I think that when a talented person acknowledges and appreciates the limitations imposed by the form of a proper netsuke, he learns carving rather quickly.

What is the influence of western art on modern Japanese carvers? Does it have an effect on your work as well?

We are living in a modern society and are thus often unknowingly influenced by European and American art. I care for Japanese art and I would like to contribute somehow by showing the beauty and uniqueness of these small carvings from this small country. Unfortunately, many Japanese have no idea of what a netsuke is, so I am extremely grateful to the westerners who regard them so highly.

David S. White collection

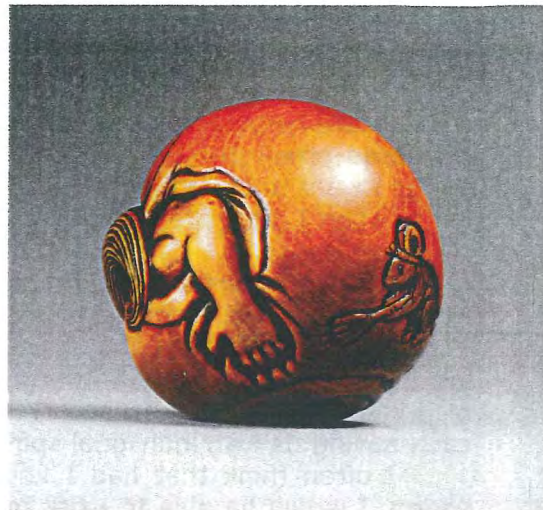
**Акула, проглотившая человека, 6 см
Shark Swallowing a Man, 2.4"**

David S. White collection

Дарума, 3 см

Daruma, 1.2"

What is your attitude to fauna in your work?

I am generally fond of wildlife subjects. I like animals and birds. Whenever possible, I try to cleave to the style of my netsuke ancestors. Therefore, I often refer to folk stories about different creatures. I get inspired by the netsuke of my predecessors as well as by ukiyo-e prints. I also like chimerical creatures—spirits and beasts, fantastic animals—dragons, kirins and others. I feel them all living inside me.

Most materials used by carvers (ivory, staghorn, wood) originally belonged to nature. The time that they were a living part of nature was unbelievably short, particularly compared with the vast time of the existence of the universe. However, it seems to me that the utilization of these lives to create an object of art makes something almost everlasting. Netsuke—these tiny objects—in their literal embodiment of once-living matter, will permit this wildlife to live forever.

How do you select material for a new netsuke?

I do it instinctively every time, determining which material would be the most suitable for a certain model. It often happens however, that I change the material when I begin carving. The worst is when I am almost finished, the temperature or drying makes the material change its structure and a deep crack appears. It is really frustrating, particularly if I had already become attuned to the material.

What instruments do you use for work?

For the kebori technique (*ed.*, "hairline carving") and others I usually use a hidariba (*ed.*, a knife with a left-side cutting edge). A customary right-side cutting edge knife is used for wood carving. If I lack certain tools, I make them myself. I also envision the shape of a cutting knife and then craft it. I think that every carver specializing in wood, ivory or both materials has handmade tools.

When and how does an idea of a new netsuke originate?

Usually, an idea for a new model seems to materialize when the current work is about 80% finished. At this moment, I start thinking what

would I like to do next although I correct the initial idea, redefine the story and start working only when its unique characteristics crystalize.

Can you change the concept as the work advances?

When I first started carving netsuke, I always planned the process, but now I more often work by inspiration. I do not make initial sketches. I prepare only a kind of a note with the major concept which becomes a starting point for me. I never define the final objective in advance and do not contemplate the final form of the netsuke. I just keep the general concept in my mind and work by "consulting" the material. The carving details are defined in due course. It often happens that I have two or more options for a model. Then, I just note the ideas and store them unutilized. I was recently carving what I thought would be a monkey netsuke, but suddenly got the idea to transform it into a kappa. I couldn't help it and the monkey morphed into a kappa.

What is your usual working day and how much time do you need to turn concept into reality?

I carve about seven hours per day, but sometimes my eyes feel tired and then I take a break. When my working day is over I don't put the tools I used during my work aside. I leave them in place. I continue working on the following day. It takes from two weeks to one or even as many as two months to carve a single netsuke depending on its complexity. If I find that my concentration is waning on a particular netsuke, I leave it unfinished and proceed to something else.

NEILHOLTON
JAPANESE ART LIMITED

Сэннин Тиннан
атр. Томохиса, 10,2 см

Chinnan Sennin
attr. Tomohisa, 4" high

Беликопное нэцкэ из оленьего рога, изображающее сэннина Тиннана. Атрибутируется руке мастера Томохисы из Киото. Наравне с работами резчика Мототадэ, нэцкэ Томохисы относятся к самым ранним шедеврам из оленьего рога – данный экземпляр можно датировать 1700 годом.

A fine stag antler figure of a Chinnan sennin. Attributed to Tomohisa of Kyoto. Along with works by Mototada, Tomohisa's works appear to be among the earliest of antler masterpieces. The best guess for dating would be around 1700.

HHH Princess Takamado collection

Сосуществование, 2002 г., 4,4 см

Принцесса Такамадо: «Это нэцкэ было создано на тему «Международное и Вселенское», предложенную моим мужем несколькими резчиками. Если ты видишь мир из космического пространства, то он, должно быть, выглядит даже меньше, чем нэцкэ. Но свет наших сердец может озарить всю Вселенную. Для того, чтобы человеческая раса сосуществовала в мире с другими формами жизни на этой планете, необходимо сосредоточиться на этом сиянии, которое есть внутри каждого из нас. Этим нэцкэ резчик попытался выразить подобные мысли. Вот почему на задней стороне нэцкэ, рядом с химотоси, начертан иероглиф «кокоро» – сердце. Филигранная инкрустация выполнена из нескольких натуральных материалов: коралла, слоновой и верблюжьей кости, рога буйвола и оленя, черепашьего панциря, китового уса, янтаря, перламутра, нарвала, ореха тагуа, древесины бамбука и самшита, скорлупы перепелиного яйца.

Мой муж ушел в мир иной через несколько дней после того, как была завершена работа над этим нэцкэ, поэтому у него не было возможности насладиться искусным воплощением собственной концепции и невероятным мастерством резчика».

Co-Existence, 2002, 1.8"

HHH Princess Takamado: "This netsuke was made in response to an "International and Universal" theme that my husband proposed to certain artists. If you see the world from outer space, it may be smaller than a netsuke. However, our hearts are deeper and expand beyond space itself. In order for the human race to co-exist in the future with other life forms on this planet, it is necessary to focus on the heart that beats within each person. In this netsuke, Zanmai has tried to express these ideals. The kanji for "kokoro" (Jap., heart) is carved into the back forming the himotoshi. Note the meticulous inlay work of different types of material, all organic, including coral, ivory, buffalo horn, camel bone, stag antler, tortoise shell, baleen, amber, abalone, narwhal, tagua nut, bamboo, boxwood, and quail eggshell. My husband passed away a few days after this netsuke was finished and therefore did not have the opportunity to see it, but I know that he would have been delighted at the concept and the detailed workmanship."

What works of yours do you consider to be the most interesting?

It is difficult for me to say which of my netsuke is the most interesting to me. Each time I complete a good piece, I think to myself that the next one will be even better, perhaps even great.

How important to you is the esteem in which you are held by your colleagues and other collectors?

If I have an opportunity to receive comments from other people, I always review them carefully. If I find their comments helpful, then it broadens my experience and I use it in my work. Otherwise, frankly, I ignore them.

HHH Princess Takamado collection

**Орел с рыбой, 5,3 см
Eagle Catching Fish, 2.1"**

What is the most positive result of your work?

It often seems to me that a raw hunk of material conceals something that cannot then be understood. The moment when it suddenly reveals itself by dint of my carving is very exciting for me. There are moments when I am dissatisfied with my technique but I continue creating netsuke each day and enjoy the freedom to create.

Even if a number of people dislike my netsuke, I think that everyone has a netsuke which is predestined for them. It would be truly gratifying if someone who is stressed and really tired might feel some measure of relief after holding my netsuke in their hands.

The opportunity to be a netsuke carver and do what I love exists thanks to the devotees of my works who share with me the happiness and pleasure that I derive from carving.

We highly appreciate the assistance kindly provided by Yukari Yoshida

