

niponica

にほにか

Открытие
Японии

no. 36

• Тема номера •

**Все о письменных
принадлежностях в Японии**

niponica
にぽにか^o no. 36

• Тема номера •

Все о письменных принадлежностях в Японии

Несмотря на тенденцию к общению в цифровой форме без бумажных носителей, в Японии по-прежнему очень любят писать и рисовать от руки. И мир японских канцелярских принадлежностей это отражает.

Содержание

- 04 **Превосходные японские канцтовары**
- 08 **Непрерывная эволюция японских канцтоваров**
- 10 **Места, приглашающие к письму**
- 12 **Приятная игра цвета**
- 14 **Инструменты, которыми дорожит художник манга**
- 16 **Виртуальное путешествие по Японии
Канцелярские товары из разных регионов Японии**
- 18 **Вкусная Япония: надо попробовать!
Карамель куми-амэ**
- 20 **Путешествуя по Японии
Этидзэн**
- 24 **Сувениры из Японии
Оригинальные блокноты**

Вверху: подробную информацию об этих письменных принадлежностях вы найдете на страницах 4-7.
На обложке: цветные карандаши 500 оттенков (фото: Felissimo)

Журнал «Нипоника» издается на японском и шести других языках (арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском). Он призван познакомить людей всего мира с народом и культурой современной Японии. Название «Нипоника» происходит от слова «Ниппон», которое с японского языка переводится как Япония.

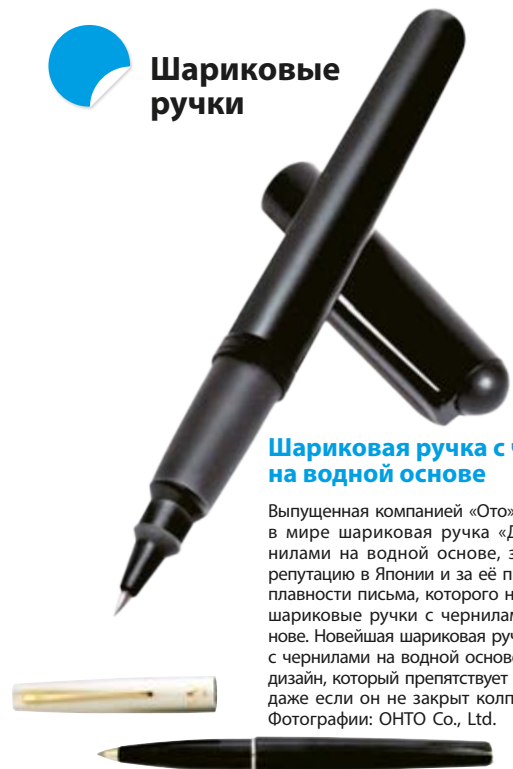
no.36 R-060426

Издание Министерства иностранных дел Японии
Касумигасэки 2-2-1,
Тиёда-ку, Токио 100-8919, Япония
<https://www.mofa.go.jp/>

Превосходные японские канцтовары

Широкий ассортимент шариковых ручек, блокнотов, карандашей и перьевых ручек — вот лишь некоторые из достижений производителей канцелярских товаров и мастеров, стремящихся довести до совершенства искусство письма и рисования. Их страсть к своему делу сделала японские канцтовары мировым стандартом.

Шариковые ручки

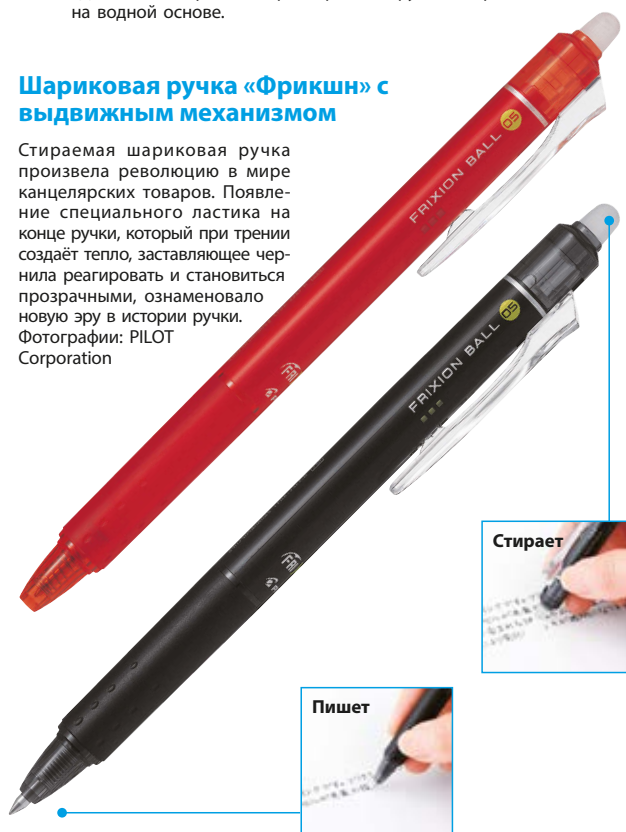
Шариковая ручка с чернилами на водной основе

Выпущенная компанией «Ото» в 1964 году первая в мире шариковая ручка «Дабл-ю» (W) с чернилами на водной основе, завоевала высокую репутацию в Японии и за её пределами благодаря плавности письма, которого не могли обеспечить шариковые ручки с чернилами на масляной основе. Новейшая шариковая ручка «Си-Ар 01» (CR01) с чернилами на водной основе имеет уникальный дизайн, который препятствует высыханию кончика, даже если он не закрыт колпачком. Фотографии: OHTO Co., Ltd.

«Дабл-ю» — первая в мире шариковая ручка с чернилами на водной основе.

Шариковая ручка «Фрикшн» с выдвижным механизмом

Стираемая шариковая ручка произвела революцию в мире канцелярских товаров. Появление специального ластика на конце ручки, который при трении создаёт тепло, заставляющее чернила реагировать и становиться прозрачными, ознаменовало новую эру в истории ручки. Фотографии: PILOT Corporation

Стирает

Пишет

Гелевая ручка «Болсайн»

«Болсайн» была первой в мире шариковой ручкой, в которой использовались водорастворимые гелевые чернила с пигментом. Гелеобразующий агент, добавленный в чернила на водной основе, обеспечивает плавность линий, свойственную шариковой ручке, и долговечность, характерную для чернил на масляной основе. Текучие желеобразные чернила теперь могли включать различные пигменты, и это дало начало производству шариковых ручек самых разных цветов. Фото: SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

Шариковая ручка «Джетстрим Стандарт»

Эта шариковая ручка с чернилами на масляной основе чрезвычайно низкой вязкости уменьшает трение, чем обеспечивает плавное письмо и жирные тёмные линии. Выпуск шариковой ручки «Джетстрим Стандарт» в 2006 году вызвал в мире настоящий бум шариковых ручек с маловязкими чернилами на масляной основе. Фото: MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED

Обычные чернила на масляной основе

Чернила «Джетстрим»

Механические карандаши

«Куру Тога»

Этот механический карандаш сохраняет чёткость линий благодаря вращению грифеля при каждом штрихе, что обеспечивает его равномерное изнашивание. Совокупный объем продаж «Куру Тога» составляет более 100 миллионов экземпляров с момента запуска продукта в 2008 году. Фото: MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED

Высокополимерный грифель для карандашей

Производство тонких стержней для карандашей стало возможным благодаря использованию свойств синтетической смолы, которая обугливается при нагревании и затвердевает при смешивании с графитом. В 1960 году был выпущен карандашный грифель толщиной 0,9 мм, а в 1962 году — 0,7 мм и 0,5 мм. Фото: Pentel Co., Ltd.

Фломастеры/кисти

Художественная кисть

Надписи на подарках, как и письма, в Японии часто пишут, макая кисть в чернила, а с появлением в 1970-х годах ручки-кисти, благодаря которой создавать каллиграфию стало так же легко, как писать ручкой, в этой области произошла настоящая революция. Появляются все новые и новые цвета этих ручек-кистей, и сегодня они являются популярным художественным инструментом за пределами Японии. Возможность смешивать 24 доступных цвета также расширяет диапазон художественного выражения. Фото: Pentel Co., Ltd.

«Марк+»

Маркер «Марк+» даёт возможность переключаться между двумя разными цветами, просто повернув его кончик. Такой маркер особенно удобен для выделения цветом участков текста или выполненных задач в расписании. Фотографии: KOKUYO Co., Ltd.

Фломастер

Первая в мире ручка с чернилами на водной основе с волоконным наконечником была изобретена в 1963 году. Кончик ручки, изготовленный из акриловых волокон, обеспечивал удобство письма, сочетая в себе качества ручки и кисти. Когда ручку передали тогдашнему президенту Джонсону, а затем доставили на борт космического корабля NASA, она стала сенсацией в США. Этот фломастер с чернилами на водной основе — бестселлер, любимый во всем мире. Фото: Pentel Co., Ltd.

«Кликбrait»

Чернила в этих флуоресцентных ручках защёлкивающегося типа разработаны так, чтобы легко впитывать влагу из воздуха и предохранять чернила от высыхания, даже если ручка не закрыта колпачком. Фото: ZEBRA Co., Ltd.

Первые ручки, украшенные в японской лаковой технике *маки-э*, передаются из поколения в поколение на протяжении сотни лет. (Фото: PILOT Corporation)

Авторучки

Перьевая ручка «Нагината Тоги»

Многие японские производители канцелярских товаров имеют техническую возможность разрабатывать собственные оригинальные перья для авторучек. Одним из примеров является перо «Нагината Тоги», созданное компанией «Сэйлор Пэн». Нестандартно большое острие на конце пера имеет форму лезвия длинного меча *нагината* и заострено под плавным углом. Такая конструкция пера позволяет писать более толстые линии, когда перо наклонено ближе к бумаге, и более тонкие, когда оно удерживается вертикально, создавая красивые штрихи иероглифов *кандзи*. Фотографии: THE SAILOR PEN Co., Ltd.

Более тонкие линии при вертикальном положении стержня. Более жирные линии при наклоне к бумаге.

Первые ручки *маки-э* 1925 года.

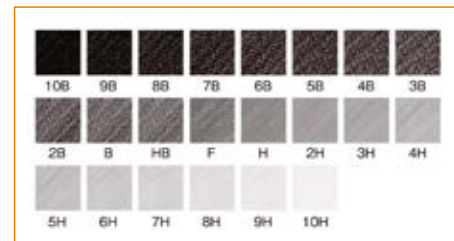
«Кастом Уруси»

Около 100 лет назад был изобретён так называемый *Лакканайт* — метод лакировки перьевых ручек из эбонита. Название «Пайлот» стало нарицательным во всем мире после выпуска в 1925 году перьевой ручки *маки-э* (слева), украшенной лаковыми рисунками с частичками золота и другими составляющими. В последние годы приобрели популярность не только перьевые ручки *маки-э*, но и другие премиальные марки ручек, лакированных до зеркального блеска лаком *уруси* красного и чёрного цветов. Фото: PILOT Corporation

Карандаши

«Хокусайн»

Специально изготовленный грифель в этих карандашах примерно в два раза прочнее, чем в обычных, что позволяет выдерживать сильное давление даже мягким чёрным грифелям с твёрдостью 3B и 4B. Карандаши идеально подходят для графики и живописи, поскольку этот графит не осыпается и не оставляет следов на руках. Цвет корпуса карандаша называется «Хокусай Блю» в честь мастера гравюры на дереве *укиё-э* Кацусики Хокусая. Фотографии: KUTSUWA Co., Ltd.

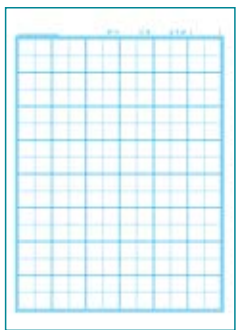
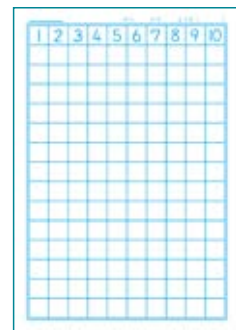
Художественный набор «Хай-Юни»

В набор входят карандаши с 22 различными степенями твёрдости грифеля от 10H до 10B. Грифели изготовлены из однородной смеси графита и глины высокой степени очистки, что обеспечивает плавные чёрные штрихи. Эти карандаши с давних пор являются популярным инструментом рисования. Фотографии: MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED

Тетради

Тетрадь «Дзяпоника Гакусютё»

Тетради «Дзяпоника Гакусютё» пользовались большой популярностью у японских детей со времён своего выпуска в 1970 году. Товарная линейка предлагает около 50 различных видов и размеров тетрадей с разлинованными строками и миллиметровой бумагой для разных школьных классов и предметов, а также для различных целей, таких как написание эссе или пропись иероглифов *кандзи*. Фотографии: SHOWA NOTE Co., Ltd.

Тетрадь «Кампус»

Среди преданных поклонников этой классической тетради встречаются не только нынешние студенты, но и представители других поколений. Линейка тетрадей «Кампус» предлагает различные типы линовок для разных нужд: миллиметровую разметку, вертикальные и пунктирные линии, а также узкие и широкие линовки с интервалом от 5 до 10 мм. Эти тетради производятся с заботой об окружающей среде: для внутренних страниц используется сертифицированная бумага, произведённая в специальных лесных хозяйствах. Фото: KOKUYO Co., Ltd.

Непрерывная эволюция японских канцтоваров

На полках японских магазинов представлено бесконечное множество изделий с самыми изысканными функциями.

Почему в Японии такое изобилие канцелярских принадлежностей? Мы поговорили с экспертом, чтобы разобраться в этом, проследив эволюцию японских канцелярских товаров.

Интервью с Такабатакэ Масаюки

Карута
Карточная игра, в которой нужно сопоставлять текст с картинками
«Ута-карута», ColBase

Японию часто называют лидером в производстве канцелярских товаров, и действительно, большая часть новых письменных принадлежностей, изобретённых начиная с 2000-х годов, появилась именно здесь. Первой из них стала стираемая шариковая ручка «Фрикшн»¹, а затем и шариковая ручка с чернилами низкой вязкости «Джетстрим»².

Японские канцтовары высоко ценятся за своё высокое качество, функциональность, дизайн и развлекательность. Особенно примечательно, что изделия, для производства которых используются современные технологии, можно приобрести всего за несколько сотен иен. Представители других культур могут только удивляться стремлению японцев к постоянному совершенствованию продукции, даже такой, которая, кажется, уже достигла пика своего развития, и их непрестанному стремлению устранять малейшие возможные неудобства для пользователя.

Страна письменных принадлежностей, страна бумаги

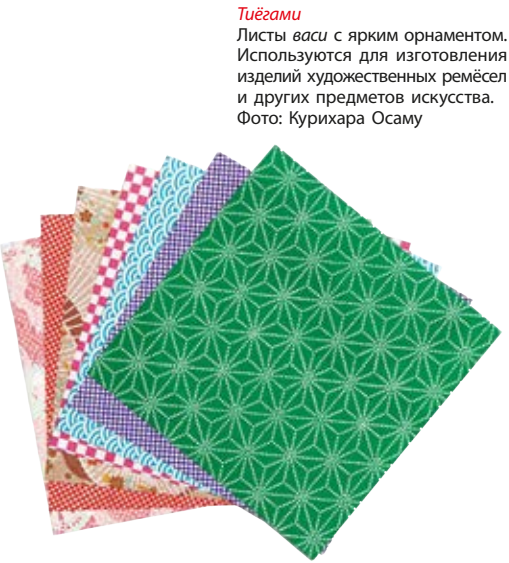
Размышляя об отношении японцев к письменным принадлежностям, важно помнить, что бумага с древних времён была одной из важных составляющих быта японцев. Современный способ изготовления бумаги из растолчённых растительных волокон был изобретен в Китае около II века до н. э. и завезен в Японию около VII века. В Европу он пришёл по Шелковому пути только около XIII века, то есть в Японии с этим изобретением познакомились достаточно рано.

Около 70% территории Японии покрыто лесами, также здесь много рек — то есть, в изобилии имеются древесина и вода, используемые для изготовления бумаги. Именно поэтому бумагу стали использовать не только для письма, но и для изготовления ремесленных изделий, предметов интерьера и одежды. Бумага *васи* ручной работы производилась по всей Японии, и уже в VIII веке велись дискуссии о том, бумага из каких регионов для каких целей лучше всего подходит. В сокровищнице Сё-соин³ хранятся образцы *васи* того времени, и считается, что императрица выбирала для себя цвет бумаги *васи* именно из этих образцов. На протяжении 1300 лет японцы тщательно выбирают себе бумагу для письма.

В странах, где не было богатых ресурсов для производства бумаги, само действие «приложения пера к бумаге» долгое время считалось привилегией знати, что иллюстрирует, насколько драгоценна была бумага в то время. Когда бумага впервые вошла в употребление в Японии, она, безусловно, также использовалась почти

Каварабан
Отпечатанные на дереве листовки сообщали о местных новостях.
На репродукции выпуск *каварабан*, рассказывающий о бедствиях, причинённых землетрясением, случившимся в Эдо в 19 -м веке.
Фото: Aflo

Тиёгами
Листы *васи* с ярким орнаментом. Используются для изготовления изделий художественных ремёсел и других предметов искусства.
Фото: Курихара Осаму

исключительно представителями привилегированных классов, таких как придворная знать и чиновники сёгуната, но относительно быстро распространилась и среди простого народа. В период Эдо (1603–1868) стали популярны игральные карты *карута*, картины *укиё-э*, изображающие повседневную жизнь, новостные издания *каварабан* и отпечатанные вручную листы бумаги *тиёгами*. Бумага, картинки и нарисованные персонажи широко использовались для развлечения простой публики. Примерно в это время канцелярские товары стали доступны каждому. В XIX веке японский мир чернил, кистей и бумаги *васи* открыл для себя перьевые ручки, чернила, бумагу машинного производства и другие образцы западных канцелярских товаров. Японцы переняли западные принадлежности, внося в них свои улучшения.

В наши дни бумажные фестивали проводятся в Японии повсеместно. Эти посвящённые канцелярским товарам мероприятия собирают огромное количество посетителей: только фестиваль письменных принадлежностей Бунгу Дзёси Хаку в декабре 2023 года привлёк порядка 45 тысяч человек. В Японии сложились взаимовыгодные отношения между производителями, которые каждый год выпускают новую канцелярскую продукцию, и потребителями, которые с удовольствием ею пользуются и ценят развитие технологий в сторону всё более деликатного письма и удобства пользования.

Облекая мысли в слова

Почему в эпоху повсеместного распространения смартфонов и отказа от бумажных носителей японцы продолжают с любовью относиться к письменным принадлежностям? Одной из причин может быть пристрастие японцев к письменной речи для запечатления своих эмоций. Написанные от руки письма раскрывают личность человека и показывают, были ли они написаны бережно или в спешке. Японская письменная система сочетает в себе три типа символов — иероглифы *кандзи* и слоговые азбуки *хирагана* и *катакана* — часто все вместе в одном предложении. Это открывает необычайные возможности для выражения тонких нюансов путём выбора для написания слова одного из этих трёх способов.

Любовь японцев к письменным принадлежностям и неутолимое стремление инженеров их совершенствовать передавались из поколения в поколение. Именно эта преданность делу и лежит в самой основе эволюции японских канцелярских товаров.

Бунгу Дзёси Хаку
На выставке экспонируются различные канцелярские товары от ручек до наклеек.
Фото: Оргкомитет выставки Бунгу Дзёси Хаку

1. См. стр. 4.
2. См. стр. 4.
3. Сокровищница храма Тодайдзи в городе Нара, где хранятся ценные вещи, принадлежащие Императорской семье.

Такабатакэ Масаюки
Родился в префектуре Кагава в 1974 году. Такабатакэ участвовал в популярном телешоу «ТВ чемпион» в категории отечественных канцелярских товаров, выиграл три чемпионата подряд и заслужил титул «Короля канцтоваров». Проработав 13 лет специалистом по планированию продукции и маркетингом в компании «Канцелярские товары Сан Стар», он уволился и подписал с компанией независимый профессиональный контракт. Сегодня Такабатакэ является главным редактором вебсайта канцелярских товаров «Бунгу-но Тобира» и YouTube-блогером, специализирующимся на канцелярских принадлежностях.

Места, приглашающие к письму

Смена ритма и возможность концентрации.
Особые места, располагающие к письму

Протяжённый книжный магазин для отдыха перед путешествием

Книжный магазин «Цутая» в аэропорту Ханэда — место спокойствия и тишины в самом сердце оживлённого аэропорта. В центре магазина расположен длинный стол, за которым можно посидеть, расслабиться и почитать книгу из предлагаемого магазином широкого ассортимента, начиная от книг о японской культуре до романов и манга. За стол могут сесть все желающие, и многие деловые люди приходят сюда, открывая свои ежедневники, составляют расписание и собираются с мыслями перед посадкой в самолёт. Клиенты могут принести сюда напитки из соседнего кафе. Это комфортное пространство предлагает путешественникам возможности для выполнения письменных задач в непринуждённой атмосфере вдали от шума и суеты.

Вверху: длинный стол, окружённый книжными полками.
Внизу: здесь можно заниматься письмом, наслаждаясь моментом и наблюдая за самолётами на взлётной полосе.
Фотографии: Курихара Осаму

Магазин дзакка с письменным столом

Если вы ищете место, где можно посидеть и не торопясь написать письмо, вам стоит посетить «Посуто-ся» — магазин *дзакка* в Осаке, где продаются такие модные популярные товары, как канцелярские изделия и иллюстрированные книги. В магазине продаются около 30 уникальных видов почтовой бумаги и конвертов. При покупке вы можете одолжить в магазине одну из стеклянных ручек (разновидность пера) и чернила. Просто сядьте за выдавший виды деревянный стол у окна, посмотрите на деревья в парке и городскую улицу внизу, и ваши чувства и мысли потекут так же естественно, как ручка скользит по бумаге.

Вверху: посетительница пишет письмо за письменным столом в магазине модных товаров *дзакка*.
Внизу слева: оригинальная бумага для писем от магазина «Посуто-ся».
Внизу справа: стеклянные ручки, продающиеся в магазине.
Фотографии: Ямагути Синъити

Гостиница, где вы почувствуете себя писателем

В периоды творческого кризиса японские писатели прибегают к практике *кандзумэ*: поселяются в японских гостиницах *рёкан*, чтобы там полностью сосредоточиться на работе. Расположенная в Токио традиционная гостиница *рёкан* «Хомэйкан» предлагает уникальную возможность испытать атмосферу *кандзумэ*. В простых, но элегантных комнатах главного здания, оформленных в японском стиле, которые, как говорят, когда-то давно использовались для *кандзумэ*, есть низкий деревянный стол, расположившись за которым на полу, гость может открыть рукопись и почувствовать себя корифеем литературы.

Левее: почувствуйте себя писателем, создающим манускрипт.
Слева: главное здание «Хомэйкан», построенное в 1898 году.
Фотографии: Курихара Осаму

Приятная игра цвета

Лаборатория, где посетители могут создать чернила уникальных цветов. Разноцветная масляная пастель — материал, любимый детьми и взрослыми. Это лишь два примера страстного увлечения рисованием и живописью, из которого выросла любовь японцев к цвету.

Фотографии: Арай Акико

Inkstand находится на втором этаже магазина канцелярских товаров «Какимори». Вежливый персонал очень обходителен и внимателен ко всем клиентам.

Создайте свои неповторимые цвета: Inkstand

В районе Курамаэ, недалеко от Асакусы, одного из самых популярных туристических мест Токио, есть магазин канцелярских товаров, в котором размещается чернильная лаборатория Inkstand («Чернильница»), предлагающая выполненные на заказ эксклюзивные товары.

На выбор предоставляется 18 цветов — оригинальные чернила 14 цветов, а также красный, синий и черный плюс раствор для разбавления — можно смешивать их в собственных оригинальных пропорциях, добавляя чернила в ёмкость по одной капле с помощью пипетки. Покупатели записывают названия цветов и количество добавленных капель, а сотрудники Inkstand затем используют эту формулу для приготовления единственного в своем роде цвета и заливают его в специальную бутылочку для чернил. Эта услуга возникла в результате многочисленных запросов от клиентов, желавших большего разнообразия цветов и особых промежуточных оттенков определенных цветов специально разработанных чернил, которые начали продавать в этом магазине канцелярских товаров.

Первоначально в Inkstand предлагались чернила на основе красителей, которые хотя и были водорастворимыми и легко впитывались в бумагу, но при этом растекались и быстро выцветали, что вызвало сложности в использовании. В поисках решения обратились к производителю чернил с просьбой о разработке уникальных пигментных чернил, которые обычно не используются для канцелярских принадлежностей. В результате были созданы оптимальные чернила, которые обеспечивают стойкие яркие цвета, не засоряя острие пера.

Обычно не стоит смешивать более трех цветов чернил. Если добавить больше, чернила становятся черными и тусклыми. Чтобы придать цвету флуоресцентную яркость, добавляют разбавляющий раствор. Процесс смешивания конкретных оттенков и цветов — это метод проб и ошибок, который приводит к созданию абсолютно уникального цвета с тонкими нюансами, которого не найти на полках магазинов. «Чернильница» завоевала репутацию места, где можно совершить незабываемое путешествие, и теперь этот магазин канцелярских товаров привлекает поклонников со всего мира.

Вверху: посетители создают свои собственные уникальные чернила, тестируя их с помощью перьевой ручки по мере смешивания цветов.

Справа: единственные в своем роде чернила упакованы во флакон.

Научитесь рисовать цвет: Масляная пастель

Масляная пастель — наиболее популярный художественный материал для маленьких детей в Японии. Среди множества имеющихся в продаже товаров масляная пастель, разработанная осакским производителем художественных материалов с долгой историей, уже более 100 лет является основным детским материалом для рисования в Японии. Секрет ее популярности заключается в сочетании свойств твердых, нелипких и удобных в обращении мелков с мягким, легко растушевываемым красочным слоем, который характерен для пастели.

Масляная пастель изготавливается из пигмента, воска и жидкого масла. Пигмент и жидкое масло поочередно добавляют в расплавленный воск. Затем все замешивается, заливается в продолговатые формы и оставляется остывать и затвердевать. В 2011 году в честь своего 90-летия популярная компания отметила это событие выпуском 700 различных цветов масляной пастели. При их разработке эксперты по цвету из научно-исследовательского института компании создали примерно 2100 цветов, уделив пристальное внимание соблюдению единой градации оттенков между соседними цветами. Поскольку различия между таким количеством цветов было трудно заметить невооруженным глазом, модельный ряд был сужен до трети от первоначального количества.

Еще одной особенностью художественных материалов для детей является использование детьми традиционных японских названий цветов, связанных с природными мотивами. Например, ярко-оранжевая масляная пастель называется *дайдай*, что происходит от японского названия горького оранжевого цитрусового фрукта. Тусклый коричневато-желтый цвет получил название *кутиба-иро* из-за сходства с цветом опавших осенних листьев. Так японские дети неосознанно воспринимают свою культуру через цвет.

Вверху: «Крэй Пас» изготавливаются как из натуральных, так и из синтетических пигментов. Внизу: срезание излишков смеси с форм на заводе. Обрезки затем снова добавляются в смесь для создания большего объема масляной пастели. Фотографии: SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

Слева: масляные пастели бренда Cray-Pas®, разработанные компанией «Сакура Колор Продактс». Название «Крэй Пас» сообщает о том, что они сочетают в себе характеристики мелков и пастели. Справа: 700 цветов Cray-Pas® в акриловом футляре. Тонкие различия в цветах были достигнуты благодаря точному и внимательному взгляду исследователей, которые смешивали пигменты вручную.

Фотографии: SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

Художница манга Тэко делает наброски карандашом. При создании манга она комбинирует канцелярские инструменты с цифровыми устройствами.

Инструменты, которыми дорожит художник манга

Какие письменные принадлежности используются для создания манга? Узнайте, чем пользуются профессионалы и каковы особенности процесса создания манга.

Фотографии: Курихара Осаму
Содействие: Wacom

Манга любят читатели по всему миру. В последние годы значительное число комиксов создаётся художниками исключительно на цифровых устройствах. Но некоторые художники по-прежнему работают традиционным методом, используя ручку, бумагу и тушь на всех этапах: от рисования эскизов до нанесения последних штрихов. Кроме того, многие авторы стали приверженцами гибридного подхода и используют для своей работы как ручку и бумагу, так и цифровые инструменты.

Фаворитом художников манга всегда была и остаётся ручка с пером, вставляемым в корпус. Ручка необходима на этапе рисования, когда художник обводит первоначальные эскизы, сделанные карандашом. Для обводки персонажей манга чаще всего используется перо «Джи-пэн» (G-pen): оно имеет глубокую открытую прорезь в центре и даёт возможность изменять толщину линии, регулируя силу давления. Перо «Мару-пэн» используется для рисования тонких, изысканных линий, таких как глаза, волосы и фоновая штриховка. Что бы ни выбрали художники манга, некоторые из них верят, что

только рисование от руки может по-настоящему наполнить их персонажей душой, и потому они чрезвычайно разборчивы, когда речь заходит о нецифровых инструментах и тщательно выбирают перья, держатели для них, простые карандаши и чернила.

Появление подключаемых к компьютеру ЖК-планшетов с цифровыми ручками открыло новые возможности выражения в искусстве манга. Подобно ручке и бумаге, цифровое перо также реагирует на нажим руки, позволяя рисовать линии и наносить цвета столь же выразительно. Художник может выбрать один из сотен миллионов возможных цветов, а фон можно мгновенно изменить, например, импортировав фотоизображение или добавив фоновый узор.

Создать книгу манга — от составления сюжета до добавления финальных штрихов — немалый подвиг. Несомненно, этот вид искусства будет продолжать развиваться по мере того, как художники будут пользоваться возможностями, которые открывают перед ними как аналоговые, так и цифровые инструменты.

1

4

Танэка Тэко демонстрирует каждый этап создания цветного рисунка. Она использует синий стержень (1) в механическом карандаше (2), чтобы нарисовать первоначальный эскиз, который не будет виден при печати рисунка, а затем использует простой карандаш (3), чтобы обвести эскиз (4).

2

3

5

6

8

7

Затем она наносит основные линии тушью. Вставив ручку Джи-пэн (5) и перо Марупэн (6) в ствол ручки, окунает перо в чернила (7) и прорисовывает линии чернилами (8). Она выбирает перо, подходящее для линий той толщины, которой она хочет добиться. Это напряжённый момент, поскольку нарисованные от руки линии нельзя исправить.

Раскраска выполняется с помощью ЖК-планшета (9). Рисунок, нарисованный от руки, сканируется как цифровое изображение, а для нанесения цвета используется цифровое перо (10). Она выбирает цвет из цветовой палитры и использует инструмент «кисть», чтобы легко добавить растушёвку и другие эффекты (11).

9

10

11

Яркий цветной рисунок завершен.

Преимущества рисования физическими и цифровыми принадлежностями

Цифровой рисовкой можно поделиться, она даёт вам безопасную возможность легко исправить ошибку. С другой стороны, рисуя на бумаге, вы не можете отменить действие, и это придаёт рисуемым вами линиям большую интенсивность и силу. Независимо от того, пользуетесь ли вы письменными принадлежностями или цифровыми инструментами, для того, чтобы по-настоящему овладеть ими, очень важно неустанно практиковаться. (Из интервью с художницей манга Танакой Тэко)

Манга Танаки Тэко
«Хокаго Понитэйру» («Хвостик после школы»)
(«Маргарет Комикс», Shueisha Inc.)

Виртуальное путешествие по Японии

Канцелярские товары из разных регионов Японии

Представляем местные ремесленные изделия, созданные с использованием техник, передаваемых из поколения в поколение, а также товары с дизайном, вдохновленным региональными особенностями или живописными пейзажами. Совершите путешествие по этим страницам, чтобы найти канцелярские товары, отражающие уникальные региональные характеристики различных уголков Японии.

Хиросима

Кисти

Город Кумано-тё в префектуре Хиросима, где каждый десятый житель занимается изготовлением кистей, известен как японская столица кистей. Нежные щетинки для кистей в Кумано-тё изготавливаются вручную мастерами-ремесленниками. Эти предметы письма незаменимы для рисования точных линий и мелких деталей. За пределами Японии популярны не только кисти для туши, но и косметические кисточки, изготовленные по местной технологии. Фотографии: Фудэнсато Кобо

Нагасаки

Местные чернила

Цветные чернила во флаконах, украшенных изображениями известных товаров и пейзажей Нагасаки, станут отличными сувенирами. На показанной здесь бутылочке с чернилами изображены острова Кудзюку, известные своими темно-зелеными лесами и спокойными водами. Фото: цвет под названием Нагасаки Бикэй Инк Кудзюкусима Айленд Грин от Ishimaru Bunkoudou

Сига

Линейка с трафаретом озера Бива

Вы можете нарисовать озеро Бива, самое большое Японии, в масштабе примерно 1/1 000 000, используя эту линейку с трафаретом. Используйте силуэты животных, живущих на озере Бива, а также очертания замка и других близлежащих достопримечательностей, чтобы вести забавные заметки о своих путешествиях по этому району. Фото: трафарет озера Бива, KOKUYO Product Shiga Co., Ltd.

Исикава

Перьевая ручка с сусальным золотом

Перьевая ручка с сусальным золотом — результат сотрудничества мастеров сусального золота из города Канадзава префектуры Исикава и одного из ведущих японских брендов перьевых ручек. За основу дизайна взято традиционное японское искусство изображения природных мотивов сусальным золотом и другими материалами. Фото: Hakuichi Co., Ltd., перьевая ручка с позолотой от PLATINUM PEN CO., LTD.

Аомори

Чернильница в форме яблока и стеклянная ручка

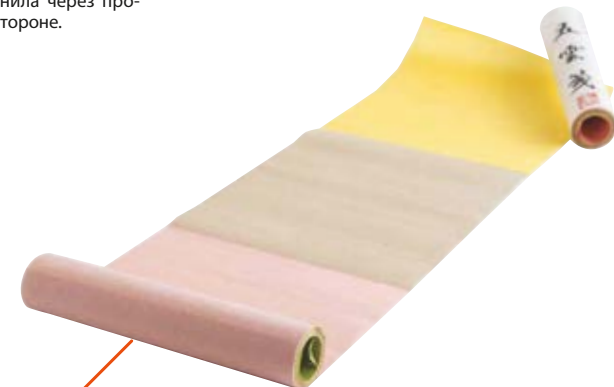
Чернильница в форме яблока, особенность префектуры Аомори (слева), и стеклянная ручка с маленьким яблоком на конце (справа). Стеклянная ручка — пишущий инструмент, возникший в Японии, который всасывает чернила через прозрачное перо на своей правой стороне. Фото: Tsugaru Vidro

Токио

Бумага в свитке

Традиционно в Японии письма и документы часто писали тушью и кистью на свитках японской бумаги *васи*. На фотографии изображен свиток *васи* в пяти цветах, ламинированный и обработанный для предотвращения размазывания даже при письме ручкой. Эта бумага в свитке — популярный товар в линейке видов бумаги *васи* и бумажной продукции, которую магазины старинных канцтоваров продают на протяжении более двухсот лет. Фото: Gounsen от Haibara

Киото

Альбомы для печатей *госюин*

Посетители святилищ и храмов в Японии могут получить печать *госюин*, оттиснутую красными чернилами, на которой указаны имя храма или святилища и дата их посещения. Многие святилища и храмы предлагают переплетенные альбомы для сбора *госюин* из традиционной бумаги *васи*, и некоторые туристы возят их с собой, совершая паломничество по этим местам. В дизайне обложек альбомов *госюин* на этой фотографии используются узоры тканей для кимоно. Фото: Taniguchi Shoyudo Co., Ltd.

Нара

Чернила суми в виде фигурок

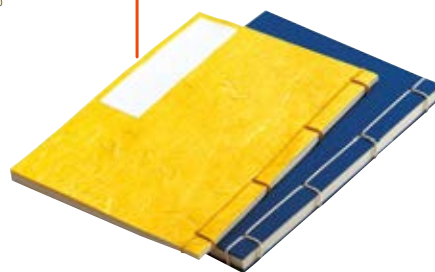
Префектура Нара, где в древние времена располагалась столица Японии, издавна была центром производства чернил *суми*. Эти чернила в форме элегантных масок, которые использовались в танцевальных представлениях, особенно популярных в VII веке, скорее хочется бережно хранить, чем использовать их по назначению. Фото: Каори-дзүми Асука, KINKOEN

Коти

Традиционный японский блокнот

Эти блокноты изготовлены традиционным методом скрепления нитяным швом с аккуратным прошивом. Они красиво выглядят, и благодаря отсутствию химических клеевых составов, переплет сохраняет свою прочность на протяжении долгого времени. Этот ценный метод переплета до сих пор практикуется в Коти, где производится японская бумага *моса-васи*. Фото: Kochi Seihon

Карамель куми-амэ

Маленькие сладкие конфеты с посланием

Фото: Курихара Осаму
Содействие: my ame

Вверху: полоски куми-амэ растягивают, делая их длинными и тонкими (вверху), затем собирают в цилиндрическую форму (в центре) и растягивают в тонкий цилиндр диаметром 2 см (внизу). Фотографии: my ame
Слева: куми-амэ с надписью "Спасибо" на японском и английском языках.

Куми-амэ — это конфеты, изготавливаемые в виде длинных цилиндров с одинаковым рисунком внутри, где бы вы их ни разрезали. На разрезе могут быть самые разнообразные рисунки: лица, животные, цветы или фрукты.

В прошлом японское слово «амэ», сейчас обозначающее конфеты, относилось к вязкому крахмальному сиропу *мидзу-амэ*, который изготавливался с использованием солода, превращающего крахмал неклеякого риса и проса в сахар. Затем это вещество замешивали для получения леденцов. Когда в период Эдо (1603-1868) сахар стал более доступным, японские конфеты стали изготавливать путем добавления сахара в *мидзу-амэ*, и они очень полюбились широкой публике.

Куми-амэ, которые появились в эпоху Эдо, создаются из смеси *мидзу-амэ* и сахара. Эту смесь сначала варят, потом растягивают,

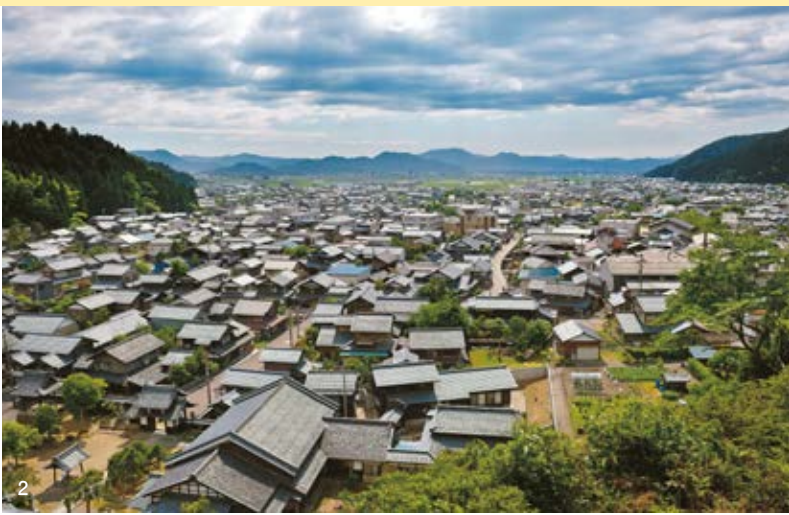
складывают и окрашивают, превращая в длинные полоски. Затем эти полоски скручивают в большой цилиндр диаметром около 30 см, и когда его аккуратно нарезают, на каждом кусочке появляется один и тот же замысловатый рисунок. У кондитеров есть всего 30-40 минут, чтобы собрать и растянуть полоски. Эту работу необходимо выполнять быстро, пока конфета еще теплая и мягкая, с постоянными раскатывающими движениями. Процесс требует быстроты и мастерства, чтобы сохранить аккуратную форму и не допустить искажения узора.

Конфеты могут быть украшены не только изображениями, но и текстом. В одной из кондитерских куми-амэ в префектуре Айти создают куми-амэ с персонализированными посланиями. Для каждого заказа дизайнер, специализирующийся на куми-амэ, предоставляет подробные рекомендации по цвету и способам сборки, позволяя

воплотить в жизнь даже сложные символы, для которых может потребоваться до 100 различных полосок. Требуется особая аккуратность, ведь любое искажение может сделать текст неразборчивым. Интересно, что если в слове слишком мало букв или элементов, достичь баланса становится сложнее из-за трудностей с расположением букв и пробелов. Только опыт и интуиция настоящего профессионала позволяют представить конечный продукт и грамотно собрать полоски.

Такие конфеты с посланиями способны передать личные чувства. Это непринужденный подарок, который воплощает поддержку и доброту в осязаемой форме. Несмотря на небольшой размер, даже одна такая конфетка подарит вам аромат и сладость, которые разольются по всему телу.

1. Узорчатая бумага *этидзэн-васи*
2. Традиционные постройки в районе Гока
3, 4. Главное здание святилища Окамото-Отаки Дзиндзя, построенное в 19 веке. Храм посвящен Каваками Годзэн, богине бумаги (слева).

Сохранение традиционных техник *васи*

Этидзэн

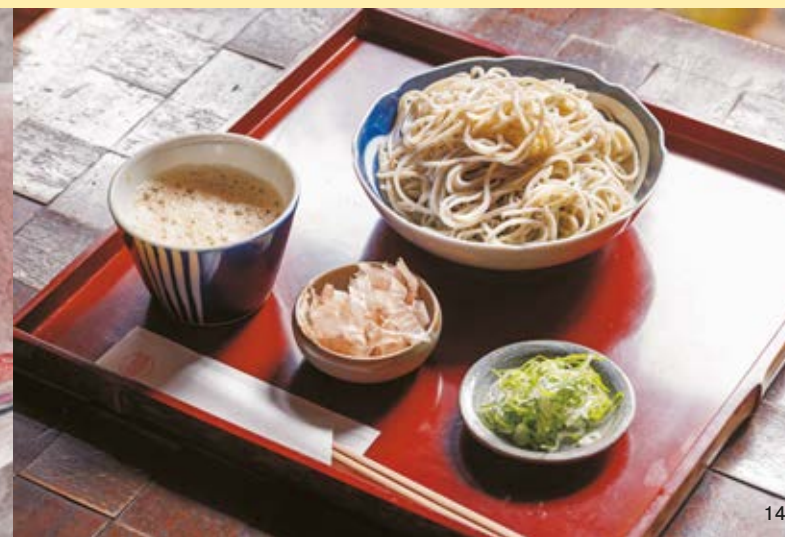
Этидзэн славится одной из лучших в Японии бумагой *васи*. Посетить этот край, где живут ремесла тысячелетиями, — значит окунуться в мир уникального искусства.

Фото: Курихара Осаму

5. *Васи* изготавливают из *кодзо*, японской бумажной шелковицы. Используются волокна, добываемые из внутренней коры ствола.
6. Изготовление бумаги с использованием традиционных деревянных инструментов в Музее бумаги и ремесел Удацу.
7. Удаление пыли и дефектных волокон позволяет получить красивую белую *васи*.

8. В мастерской «Янасэ Рёдзо Сэйсидзё» посетители могут попробовать свои силы в изготовлении бумаги.
9. На свежеприготовленную бумагу *васи* кладут металлическую форму и поливают ее водой, чтобы создать узор.
10, 11. Цветные листы *васи* с узорами и рисунками также используются для изготовления мелких предметов, таких как закладки в виде веера (фото 11).

Примерно в трех часах от Токио на скоростном поезде Хокурику-синкансен находится станция Этидзэн Такэфу в городе Этидзэн, префектура Фукуи, открытая весной 2024 года. Город, окруженный с трех сторон горами, был *кокуфу*, провинциальной столицей. Этидзэн служил воротами в регион Хокурику из Киото, что способствовало активной миграции и процветанию торговли, породивших в этих местах собственную культуру и уникальный набор отраслей.

Следы этих традиций можно найти в храмах, святилищах и окрестностях. Тем не менее, чтобы по-настоящему узнать местную историю и культуру, необходимо исследовать *этидзэн-васи*. Её выдающееся качество упоминается в древних документах VIII века. В период Эдо (1603-1868) официальные документы придворной знати и военачальников сёгунов писались на «Этидзэн Хосё», самом высоком сорте бумаги *этидзэн-васи*. Позже эта бумага использовалась для банкнот и японских картин, и до сих пор Этидзэн известен как место производства одной из лучших бумаг *васи* в Японии.

Центром производства бумаги *этидзэн-васи* является район Гока, где находится храм Окамото-Отаки Дзиндзя, посвященный Каваками Годзэн, богине бумаги. На улицах района Гока до сегодняшнего дня работают 50 мастеров по производству *васи*. Одним из первых мест для посещения является музей бумаги

и ремесел Удацу, расположенный в здании XVIII века. Музей предлагает посетителям наблюдать за процессом изготовления бумаги, кипятят, чтобы размягчить её, очищают от загрязнений, растирают, чтобы ослабить волокна, смешивают с веществом под названием *нэри* из растения *айбика* и помещают в чан *сукибунэ*. Деревянную раму, называемую *сугэта*, легкими покачивающими движениями перемещают по смеси, пока рамка не заполнится листом целлюлозы. Затем лист снимают с рамы *сугэта* и оставляют сохнуть, — так получается бумага *васи*. Вид изготовителей бумаги с руками в холодной воде, ловко раскачивающими *сугэта*, — обычное зрелище в этих местах с древних времен.

Мастерская Янасэ Рёдзо Сэйсидзё использует традиционные методы ручной работы для изготовления *этидзэн-васи* в современной интерпретации. Эта *васи*, созданная с помощью форм, настолько эластична, что ее можно использовать как оберточную бумагу и обложки для книг. Мастерская приглашает посетителей попробовать свои силы в процессе изготовления бумаги — такой шанс нельзя упустить.

Деревянные ножи Такэфу расположена недалеко от района Гока. Здесь усердные кузнецы по-прежнему трудятся над изготовлением клинков *этидзэн-утихамоно* в общественных кузнях 700-летней давности.

14, 15. *Этидзэн-соба* в ресторане «Урусия», который работает с XIX века.
16, 17. Японские сладости и кофе — популярное меню в кофейне «Хаяси Кофи», расположенной на дороге Кура-но Цудзи.

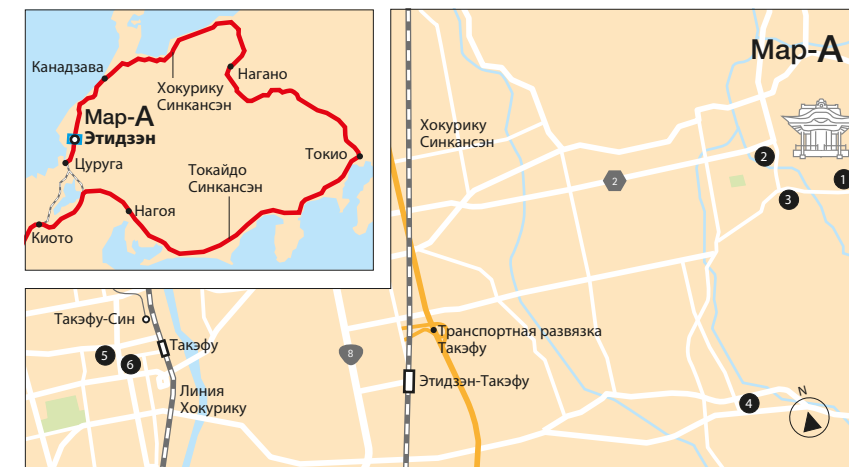
Хорошо продуманные ножи для писем и кухонные ножи, искусно изготовленные мастерами-ремесленниками, представляют собой нечто прекрасное.

Когда придет время поесть, отправляйтесь в центр города, чтобы отведать местное фирменное блюдо — *этидзэн-соба*, которое подается в многочисленных ресторанах. Лапша, выложенная на тарелку и подаваемая с тертой редькой дайкон и соусом для макания, представляет собой заманчивое сочетание острой редьки и ароматной собы. Вдоль Кура-но-Цудзи, исторической дороги, окруженной торговыми зданиями с белыми стенами, посетители могут расслабиться и насладиться кофе и сладостями в атмосферном отреставрированном складском помещении.

Этидзэн — это место, где до наших дней процветают навыки и техники, отточенные веками. Поездка в эту часть Японии — особая возможность познакомиться с мастерством традиционных ремесел в наши дни.

12, 13. Изысканная выставка изделий в Деревне ножей Такэфу. Красивые ножи для писем — популярный местный сувенир.

Карта района Этидзэн

- 1 Окамото-Отаки Дзиндзя
- 2 Музей бумаги и ремесел Удацу
- 3 Мастерская «Янасэ Рёдзо Сэйсидзё»
- 4 Деревня ножей Такэфу
- 5 Ресторан «Урусия»
- 6 Кура-но Цудзи (кафе «Хаяси Кофи»)

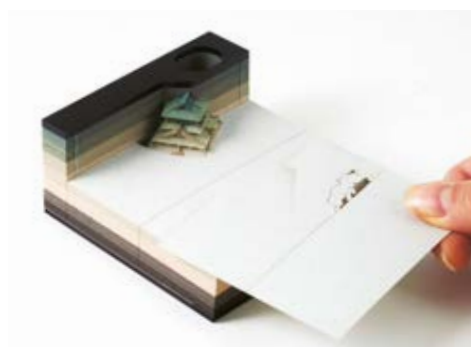
•Проезд
Станция Этидзэн-Такэфу находится примерно в трёх часах езды от станции Токио на скоростном поезде Хокурику Синкансен.

•Контактная информация
Официальный сайт Туристической ассоциации города Этидзэн
<https://www.echizen-tourism.jp/e.any.hp.transer.com/>

Украсьте свой
письменный стол для
работы или учёбы

Оригинальные блокноты

Вверху: тетради «Кудамэмо» в форме яблок и груш. (Фото: DRAFT Inc.)

Внизу слева: стикеры «Футамата Фусэн» размещаются вертикально, на них можно прочесть текст вроде «Это материалы для сегодняшней встречи». (Фото: KING KIM CO., LTD.)

Внизу в центре и справа: блок со стикерами OMOSHIROI BLOCK-Osaka Castle — по мере того, как листов становится меньше (вверху в центре), постепенно появляется замок (вверху справа). (Фото: TRIAD Inc.)

Блокноты и стикеры очень удобны для быстрого записывания идей или отправки сообщений кому-либо. Несмотря на то, что цифровые устройства становятся всё более распространёнными в наше время, блокноты не теряют своей актуальности в японских офисах и школах.

Они не только удобны, ими еще и приятно пользоваться. Например, вы можете оторвать листик от блокнота в форме фрукта точно так же, как отрезаете фруктовый ломтик, чтобы его съесть. Или наблюдать, как из блокнота постепенно возникает

сложная трехмерная форма по мере использования листов. Это своего рода искусство наслаждаться течением времени. Также можно поднять настроение адресату своего послания с помощью стикеров с милыми персонажами, даже если сообщение на них исключительно деловое.

Эти блокноты помогают мотивировать и поднять настроение. Блокноты и стикеры с уникальным дизайном играют роль помощников на рабочем месте и в учебном классе, добавляя будничным делам нотку веселья.

