

略画早指南 前編

Ryakuga haya oshie zenpen

Corso accelerato di disegno semplificato
Primo volume

序
 丈山尺樹寸馬豆人など
 いる画に 盡く其法
 あり されど 起る処
 は方圓を出す
 今 北斎老人 是を基
 として規矩の二つを以
 諸の画をなすの定位
 を教ふ
 彼焼筆を用て形をとる
 におなじ 是を見是を
 学びて よく規矩の二
 ついに自在ならバ 細密
 の画といふとも 此工
 夫をもて

Prefazione

[Gli antichi]¹ hanno dichiarato che l'altezza di una montagna è dieci piedi, quella di un albero deve essere un piede, un cavallo un pollice e un uomo la grandezza di un fagiolo. Questo è quanto dicono le leggi [delle proporzioni]. Tuttavia, tutte le cose traggono origine da quadrati e cerchi. Ora il vecchio Hokusai ti insegnerà come diventare abile nei disegni di vario tipo usando il compasso e la squadra. È come imparare a disegnare con un pennello di carbone.² Vedendo e imparando questo metodo, padroneggiando questi due strumenti si riescono a fare disegni dettagliati³ e, per quanto possibile, anch'io all'inizio del volume chiamato *Ryakuga haya oshie* ho ampiamente utilizzato questo espediente.

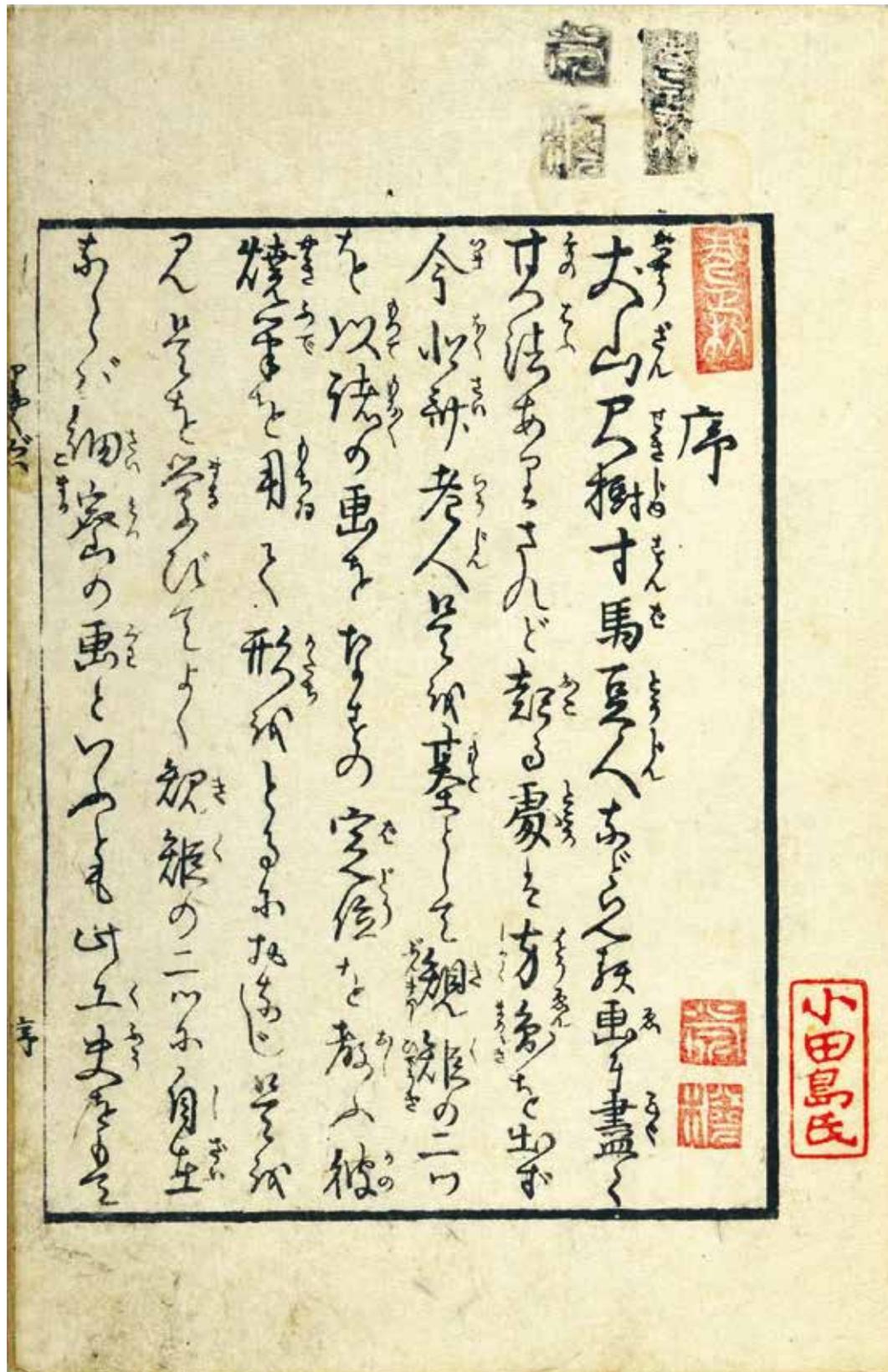
Bunka, anno della scimmia, primavera⁴
 Kyōrian Bainen

¹ Hokusai si riferisce al metodo di misurazione della proporzione di oggetti nella pittura di paesaggio cinese (*zhangshan chishu cunma dauren* 丈山尺樹寸馬豆人) come codificato, per esempio, durante la dinastia Tang 唐 (618-907) nel *Hua shanshui fu* (Trattato sulla pittura di paesaggio) tradizionalmente attribuito al pittore Wang Wei 王維 (699-761) e ripreso in Giappone da Kanō Ikkei 狩野一溪 (1599-1662) nel *Kōsoshū* 後素集 (Sulla pittura) del 1623 e da Hayashi Moriatsu 林守篤 nel *Gasen* 書筌 (La rete della pittura) del 1712. Il criterio di misurazione è determinare la proporzione della scena nella relazione prospettica in base al 'disegno verticale' e al 'tratto orizzontale'. Il disegno verticale è la linea di riferimento di elevazione, il tratto orizzontale è la linea di riferimento orizzontale. Le montagne e gli alberi vengono misurati in una relazione verticale e i cavalli e le persone, per esempio, vengono confrontati in larghezza orizzontale. La prospettiva nella pittura cinese si basa anche sul concetto espresso nel *Hua shanshui xu* 画山水序 (Introduzione alla pittura di paesaggio) dal pittore Zong Bing 宗炳 (375-443), secondo il quale ciò che è vicino è grande, ciò che è lontano è piccolo. La prospettiva nella pittura cinese a seconda delle necessità sposta il suo punto di osservazione (prospettiva 'sparsa' o 'punto di vista mobile'), quella occidentale, viceversa, adotta un punto focale preciso e fisso.

² *Yaki fude* 焼筆. Si tratta di un bastoncino di legno di salice con la punta bruciata usato come una sorta di matita per disegnare schizzi preparatori.

³ *Saimitsu no ga* 細密の画 'disegni dettagliati'. Usando il carattere *sai* 細, Hokusai si riferisce al termine *saikumono* 細工物 per definire una categoria di oggetti di artigianato artistico di altissima qualità che implicava l'uso di tecniche estremamente elaborate e specifiche.

⁴ Corrisponde all'anno 1812.

なるべしと 略画早指
 南の巻首に贅す
 文化壬申春
 鏡裏菴梅年

附言
 一 此書ハひでうぎ
 とぶんまへしをもつて
 絵をかくの法にして
 是より入るときハ絵
 のわり合をはやくしり
 て かつかうつり合ひ
 おのづからできる也
 一 此外に 略画の一
 筆書 又筆意 筆あた
 り等を 早く教へて
 直に絵のかける書ハ
 来西の春差出し申候

Per quanto riguarda questo scritto, accostandosi al metodo di disegnare per mezzo del righello e del compasso, si impara velocemente a fare [disegni] proporzionati e, allo stesso tempo, si riesce a dar loro equilibrio con naturalezza.
 Inoltre, insegnando fin dall'inizio il disegno di schizzi fatti con un solo tratto di pennello, lo stile di disegno e la tecnica pittorica, in breve tempo quanto scritto sul disegnare [sarà come] far sbocciare la primavera con i suoi uccelli.¹

教
 一 けあひひでうぎとぶんまへしはひつて絵をかくの
 法をかくはやくしりてかつかうつり合ひのわり合をはやくしりて
 ありてかりかうつり合ひのわり合をはやくしりて
 一 けあひひでうぎとぶんまへしはひつて絵をかくの
 法をかくはやくしりてかつかうつり合ひのわり合をはやくしりて
 ありてかりかうつり合ひのわり合をはやくしりて

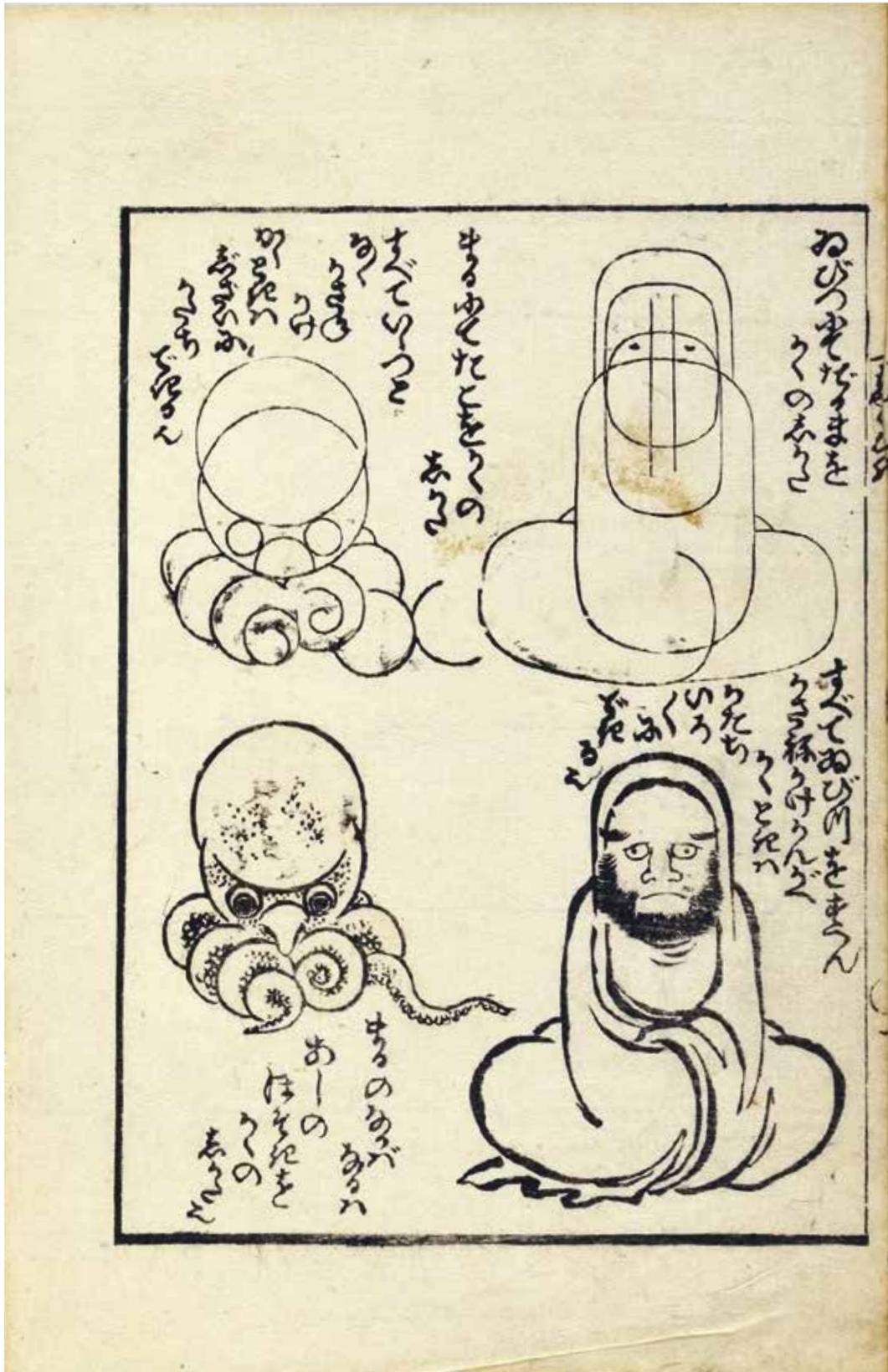
文化壬申春
 鏡裏菴梅年

¹ L'immagine metaforica significa che l'impegno costante darà i suoi frutti.

まるにて しゝを
 がくの法
 このかたちにかぎら
 ず ぶんまへしにて
 しゆぐゝにかたちをか
 んがく かくべし
 ししにかぎらず 此
 ものをかくに かなら
 ず まるよりわるく
 こころへまなぶべし

Metodo per disegnare il leone con i cerchi.
 Qualunque sia la forma, disegnare [dei cerchi] col compasso immaginandoli in varie posizioni. Senza limitarsi a rappresentare il leone, per disegnare queste figure si dovrebbe assolutamente imparare ad acquistare familiarità con la scomposizione in cerchi.

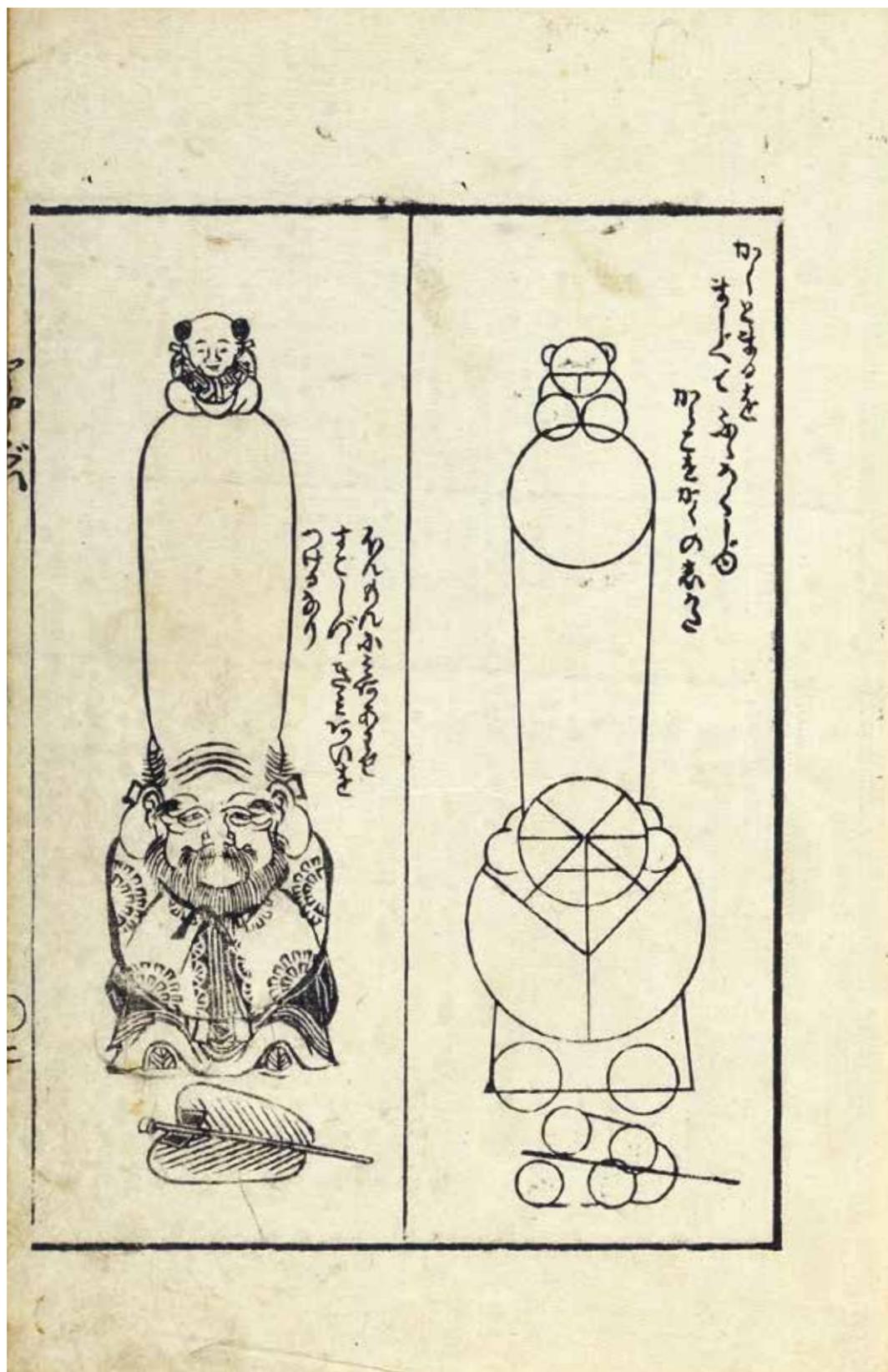

めびつにて だるま
 を かくのしかた
 すべて めびつをす
 へん かさぬかけかん
 が かくときハ かた
 ちいろく
 にできる也
 まるにて たを
 かくのしかた
 すべていくつとなく
 かさぬかけかくと
 きハ じぎいにかたち
 できる也
 まるのなかばなるハ
 あしのほそきをか
 くのしかた也

Metodo per disegnare Daruma¹ attraverso i semicerchi.²
 Quando disegnate pensate di sovrapporli uno all'altro.
 Quando disegnate ripetendo [i cerchi] molte volte, ac-
 cade che risulti liberamente quella forma [del polipo].
 Dentro i cerchi disegnate la forma sottile dei tentacoli.

¹ Daruma è il nome giapponese di Bodhidharma, il saggio che portò il buddhismo Zen in Cina dall'India prima che si sviluppasse in Giappone. Oggi, le bambole colorate di Daruma sono considerate portafortuna che aiutano i desideri a realizzarsi. Le bambole hanno due occhi vuoti. Se una persona desidera assicurarsi che un desiderio sia concesso, viene dipinto un occhio. Quando il desiderio è realizzato, la persona dipinge l'altro occhio in segno di gratitudine.

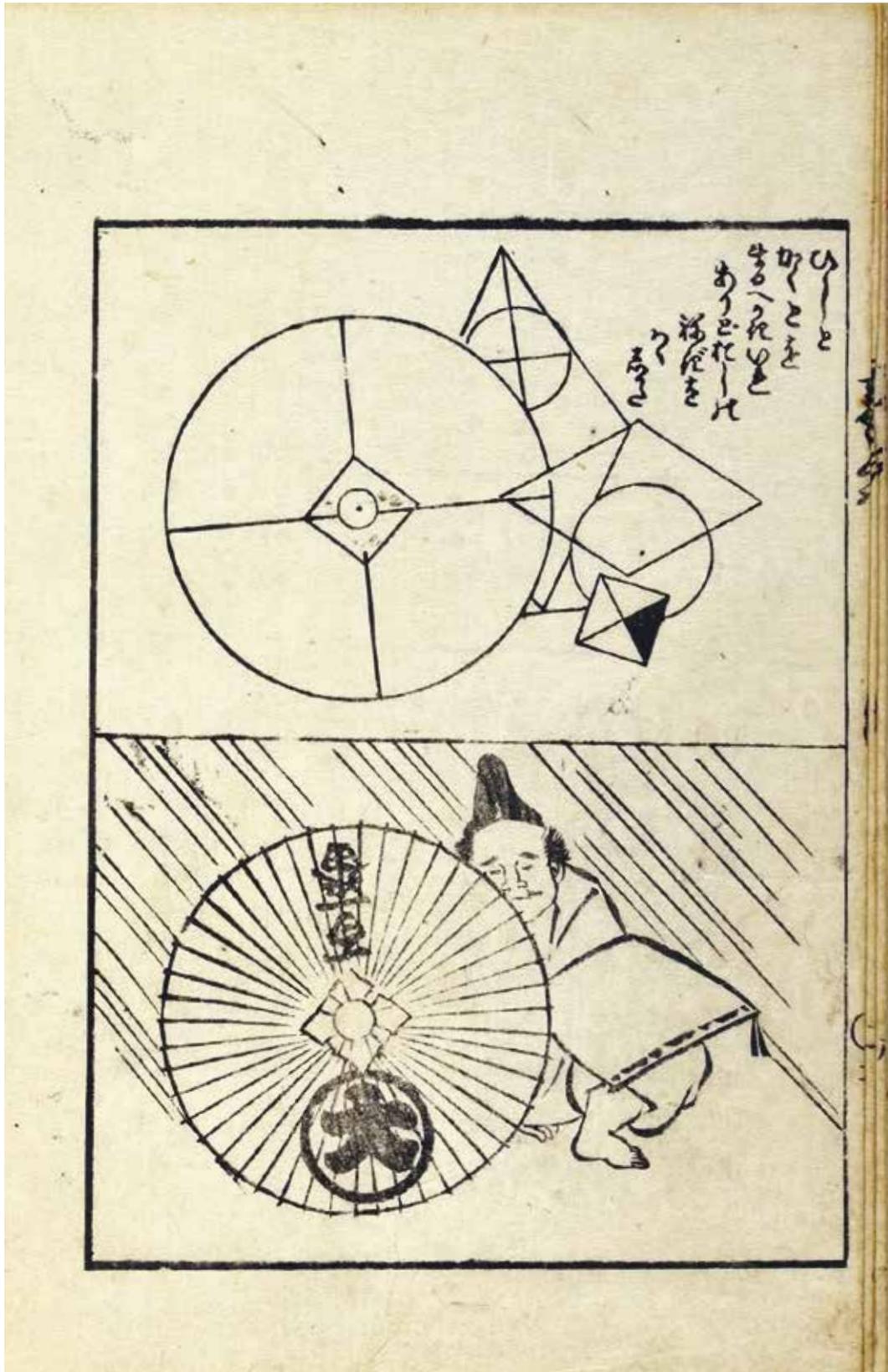
² Letteralmente: 'le forme ovali'.

かくと まるをまじ
 て ふくろくじゆ
 からこをかくのしかた
 ほんもんにまあわせ
 すこじぶんきみあい
 をつけるなり

Metodo per disegnare Fukurokujū¹ e un bambino cinese, unendo angoli e cerchi.
 Confrontando con il testo originale, un po' alla volta, infondere [al disegno] un po' di verve.

¹ Uno dei sette dei della Fortuna.

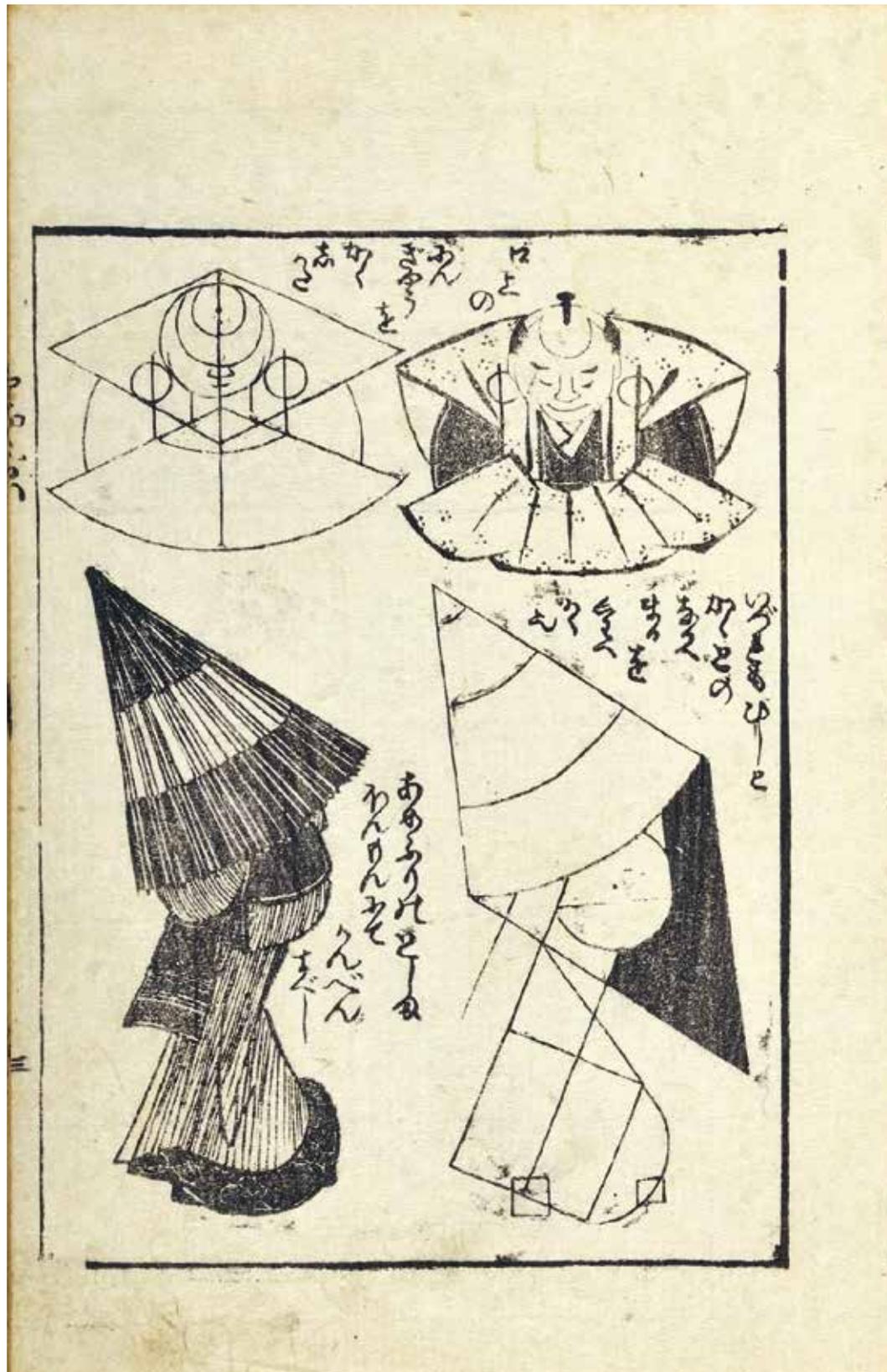
ひしとかくをま
 るかきいれ ありど
 おしのねぎを かくし
 かた

Metodo per ottenere la forma di un *oshi* [sic] *no negi*¹ aggiungendo cerchi a rombi e angoli.

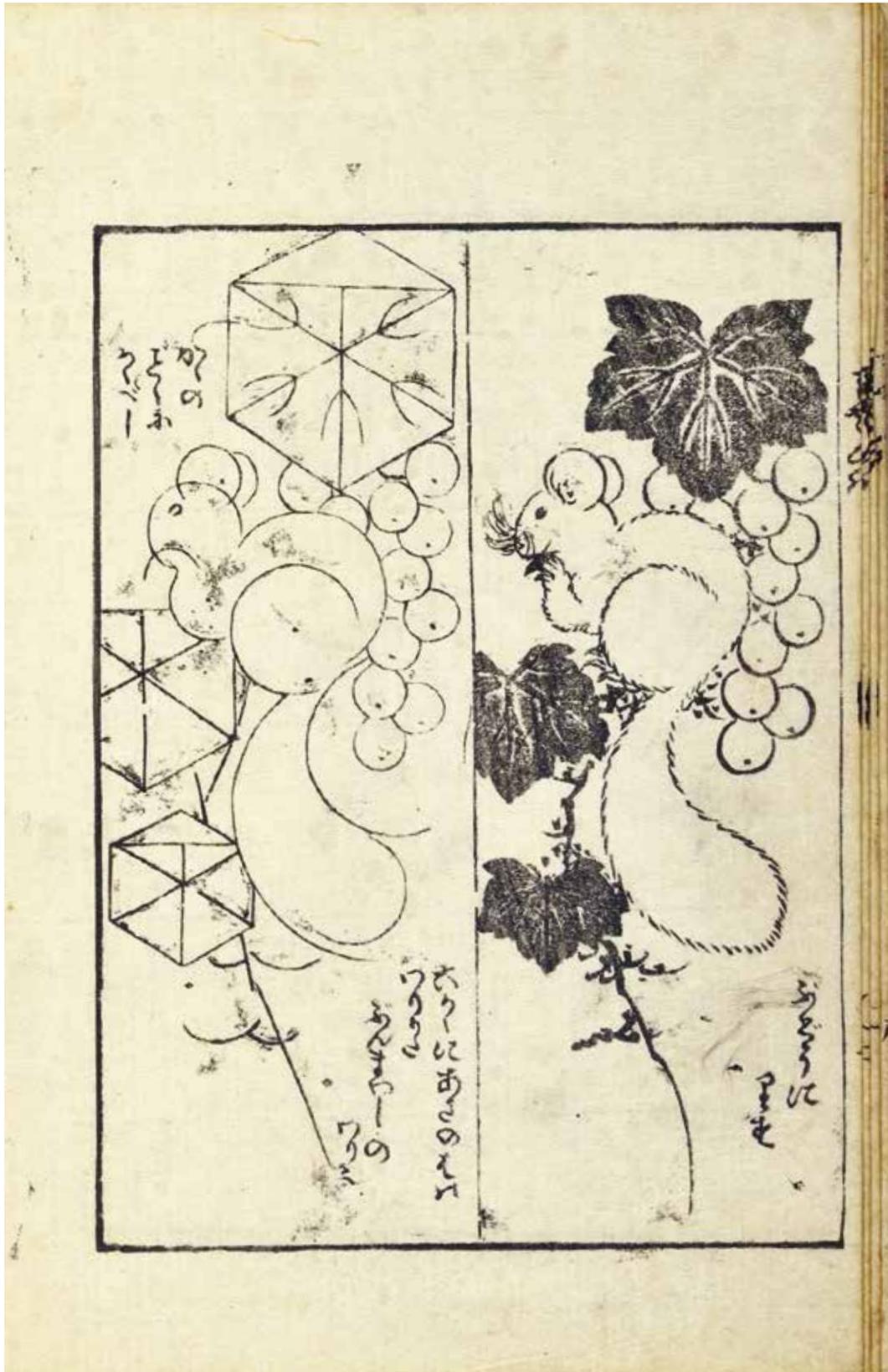
¹ In realtà l'ideogramma sull'ombrello è quello di *hoshi* 星 (stella). Si tratta di un personaggio del teatro *nō*.

口上のにんぎやうを
かくしかた
いづれも ひしとか
くとのなかへまるき
くわへかく也
あめふりのとしま
ほんもんにて かんべ
んすべし

Metodo per disegnare un *kōjō*¹ che fa un saluto formale. Unire i cerchi insieme a rombi e angoli.
[Metodo per] fare in modo semplice una donna matura sotto la pioggia.

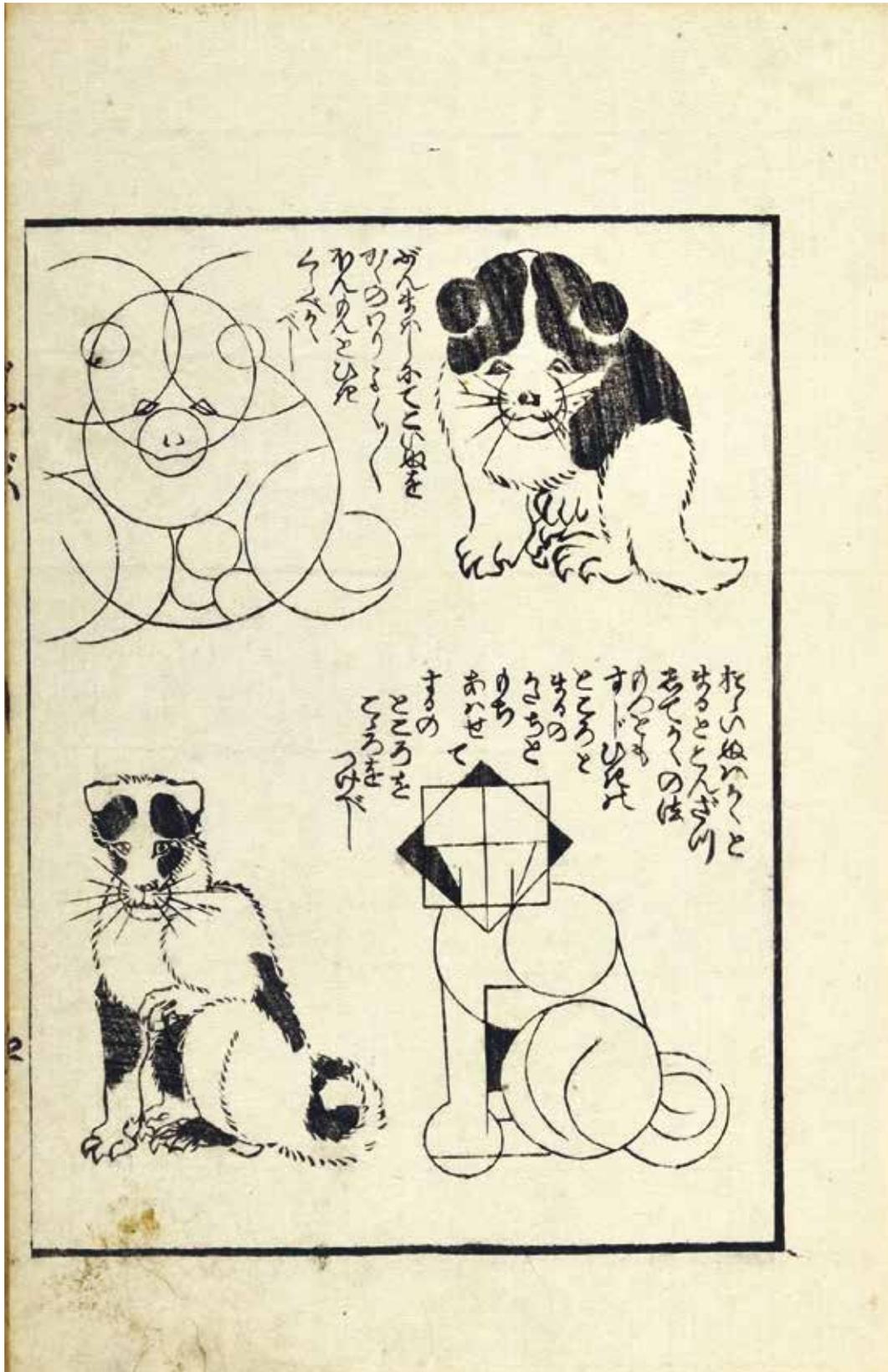

¹ In uno spettacolo di teatro *kabuki* o *jōruri* con il termine *kōjō* si definisce la figura di un attore o dell'organizzatore dello spettacolo stesso che deve presentare gli artisti e salutarli sul palco. Hokusai, in questo caso, rappresenta proprio una bambola *kōjō*. In alcune rappresentazioni particolari di dramma *kabuki* come nel caso del *Chūshingura* (La vendetta dei 47 rōnin) può essere anche un burattino posto fuori dal sipario del palcoscenico che ha il compito di annunciare i titoli delle varie parti dello spettacolo.

ぶどうのりす
 かくのりすへにか
 く
 六かくにあさのは
 のわりかた ぶんまハ
 しのわり也

Scoiattolo sull'uva.
 Bisogna disegnarli come mostrato.
 [Suddividere] in un esagono le foglie di vite, facendo
 la divisione con il compasso [per lo scoiattolo e l'uva].

おいぬのかへと
 まるといぬをしして
 かくの法もつとも
 すじひきのとひきと
 まるのかたちともち
 あせしてするのころ
 をころろをつげし
 ぶんまへしてこ
 いぬをかくのわりよ
 く／＼ほんまんとひ
 きく／＼かへて

Disegnare la scomposizione di un cane piccolo per mezzo del compasso.
 Dovete disegnarlo confrontandolo con il disegno originale.
 Metodo per disegnare un cane grande unendo cerchi e quadrati. Fate attenzione soprattutto al punto dove si uniscono le parti rotonde e dove si tracciano le linee.

むま

きうばともいふん
ほうの法 こんぎつ
べし そのなかにて
めみ、はな あ
の右ひだりを とく
かんがへし

Metodo per disegnare una mucca attraverso la scomposizione in cerchi.¹

Dovete unire le diverse parti pensando bene agli occhi, alle orecchie, al naso, alla zampa destra e sinistra. Cavallo.

Toro.

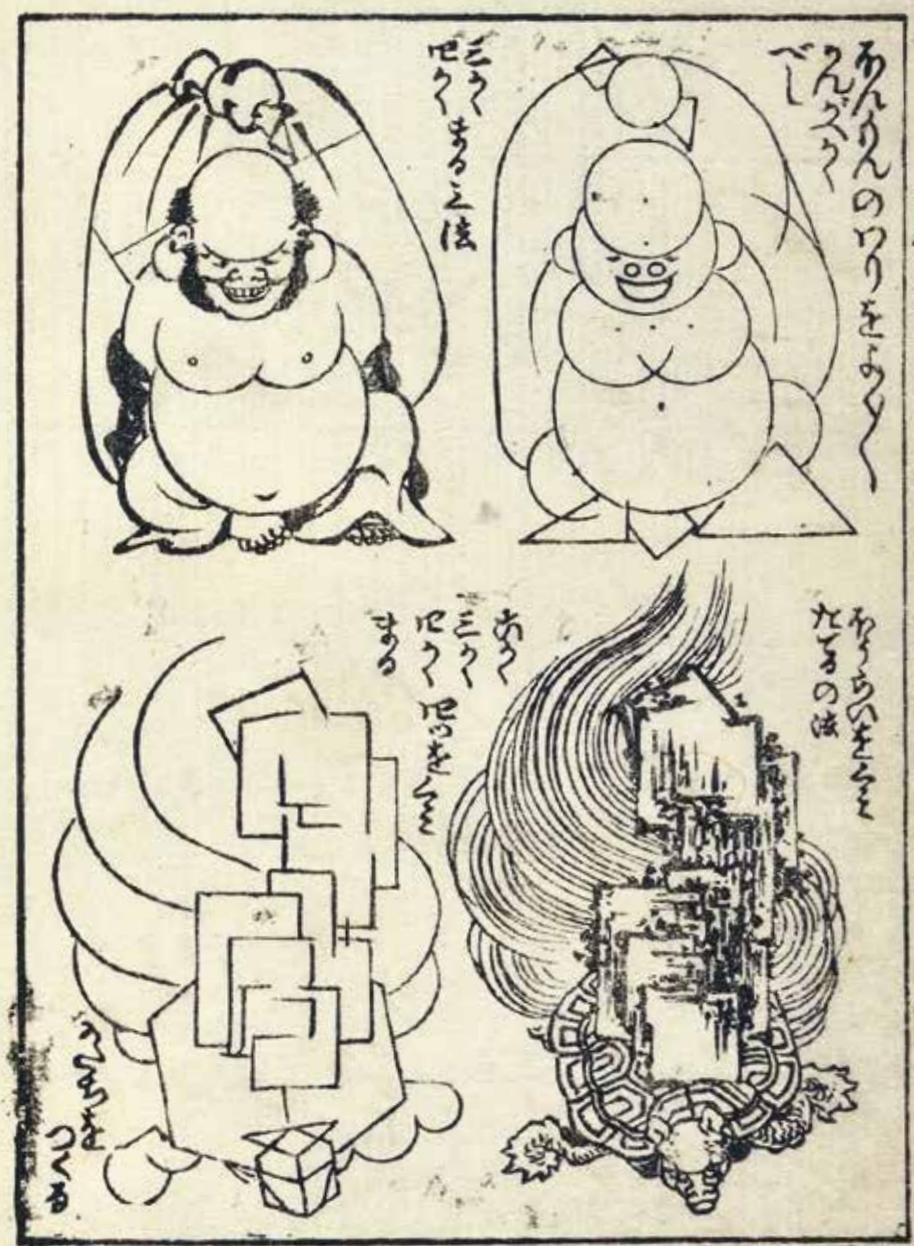
¹ Letteralmente: 'legge/metodo dei cerchi'.

うちよりそこへ
 く事あり
 ことよりうちへ
 く事あり
 うし

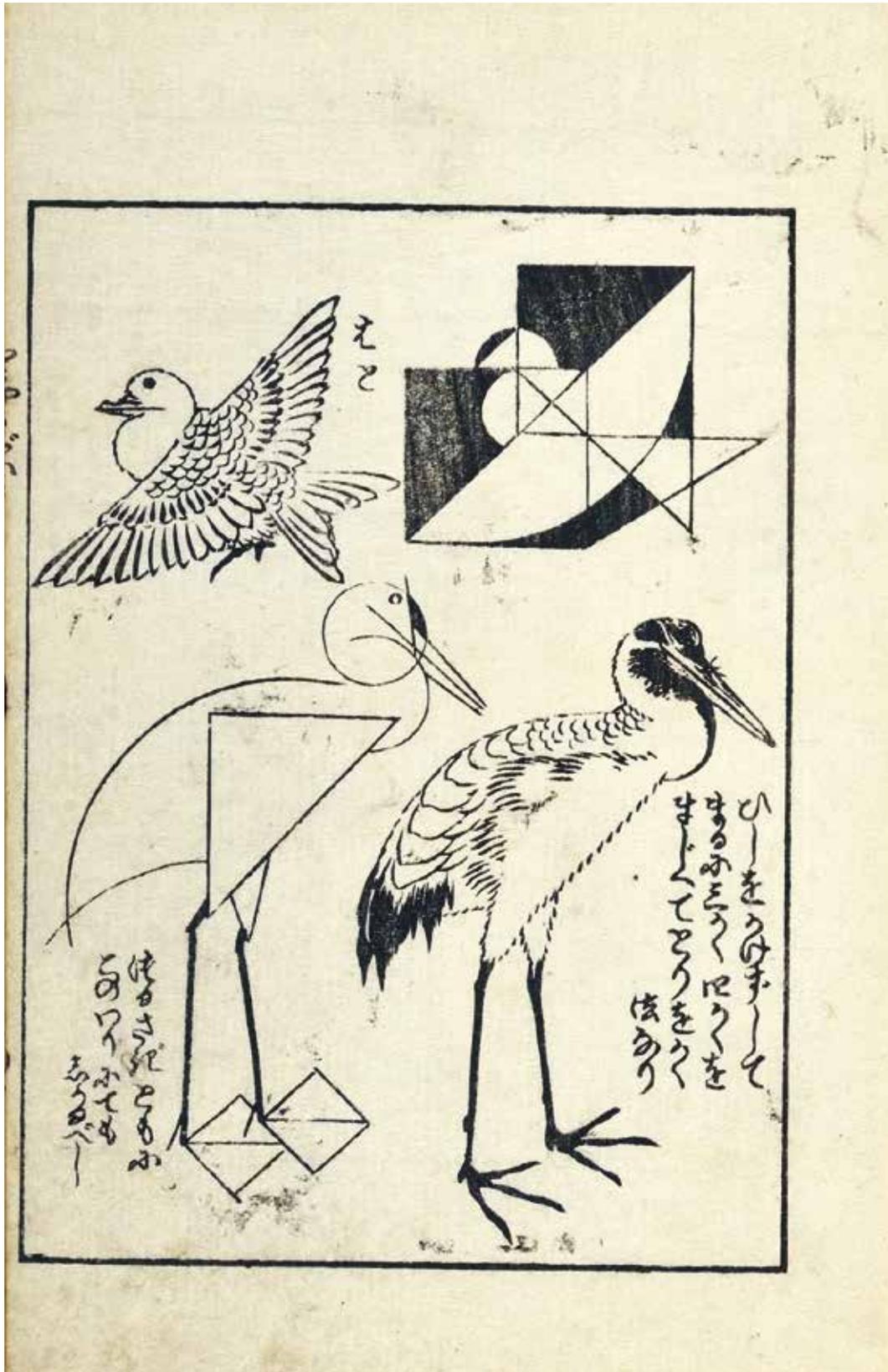
C'è un metodo per disegnare dall'interno all'esterno e
 dall'esterno all'interno.
 Toro.

ほんもんのわりを
 よくくかんがが
 くべし
 三かく 四かくま
 る二法
 ほうらいを くみた
 てるの法
 六かく 三かく 四
 かく まる 四ツをく
 ミかたちをつくる

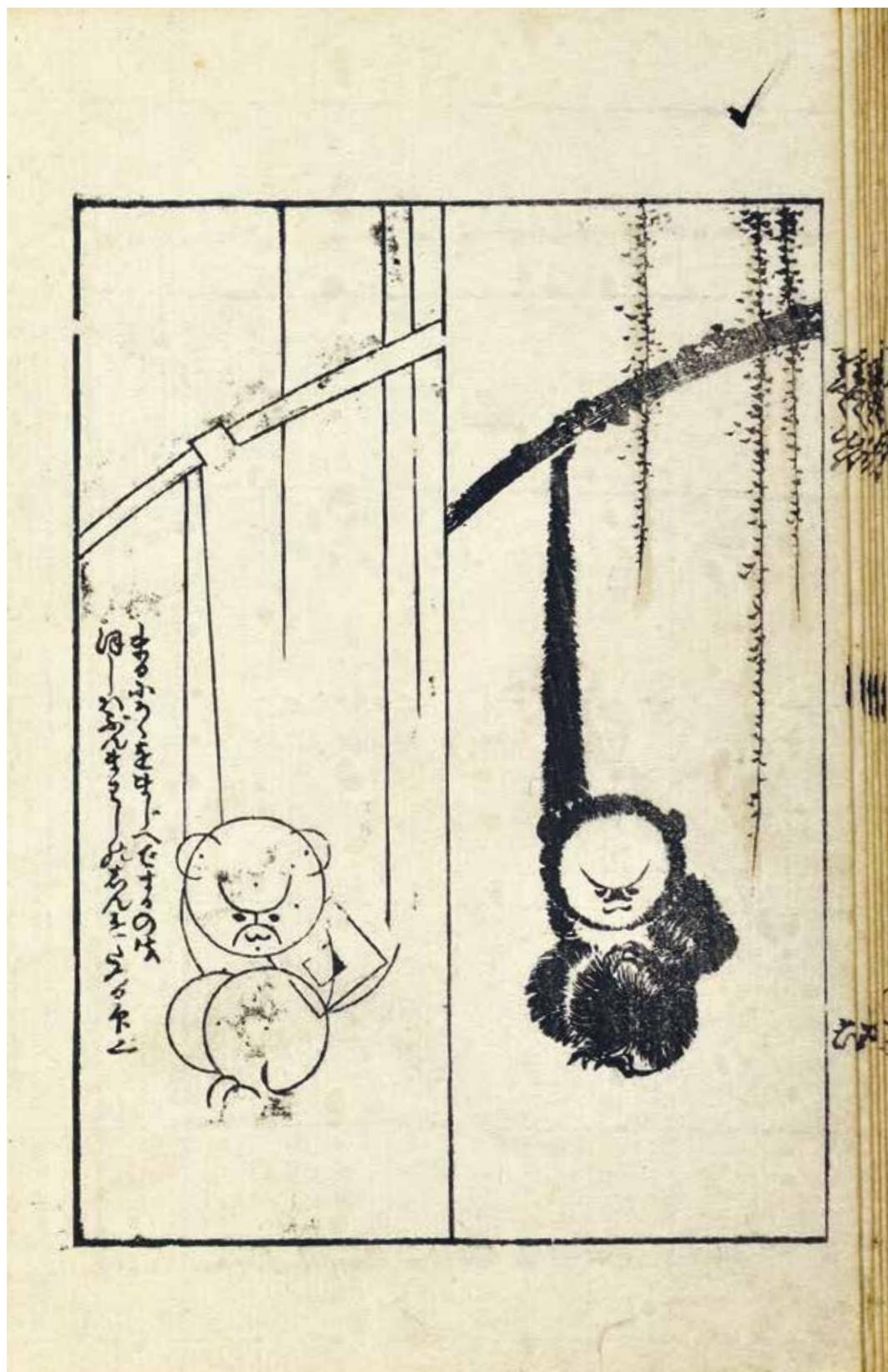
Dovete fare attenzione a disegnare la suddivisione come nel del testo [qui sotto].
 Tre leggi dei triangoli, dei quadrati e dei cerchi.
 Metodo per la scomposizione della tartaruga dei mille anni.¹
 Fare la forma unendo questi quattro [elementi]: esagoni, triangoli, quadrati e cerchi.

¹ Simbolo di longevità. Avendo vissuto mille anni, ha sviluppato una coda sfrangiata fatta di alghe. I quadrati sul dorso rappresentano le rocce della Montagna degli Immortali (vedi «Glossario», alla voce *hōrai*).

はと
 ひしをかけずして
 まるに三かく四かくを
 まじつとりをか
 法なり
 くるちきよまに
 一のわりはつちも
 しか
 るべし

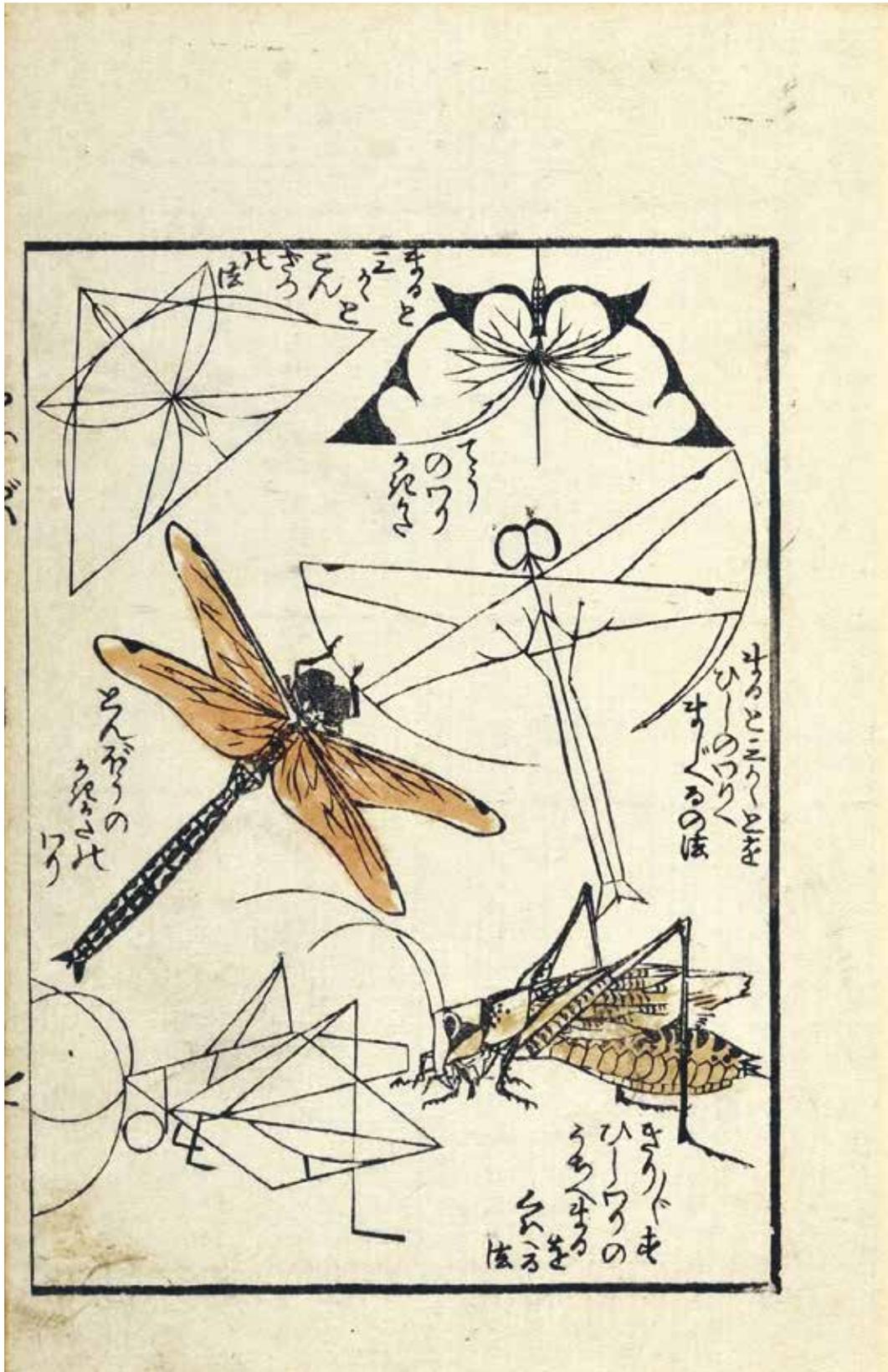
Colombo.
 Tecnica per dipingere gli uccelli senza disegnare rombi [ma] intersecando dei cerchi, dei triangoli e dei quadrati.
 Per la gru, come per gli aironi, si dovrebbe seguire la stessa divisione.

まるに かくを まじり
 するの法
 ほしへ ふんまわし
 のしんを たつる印也

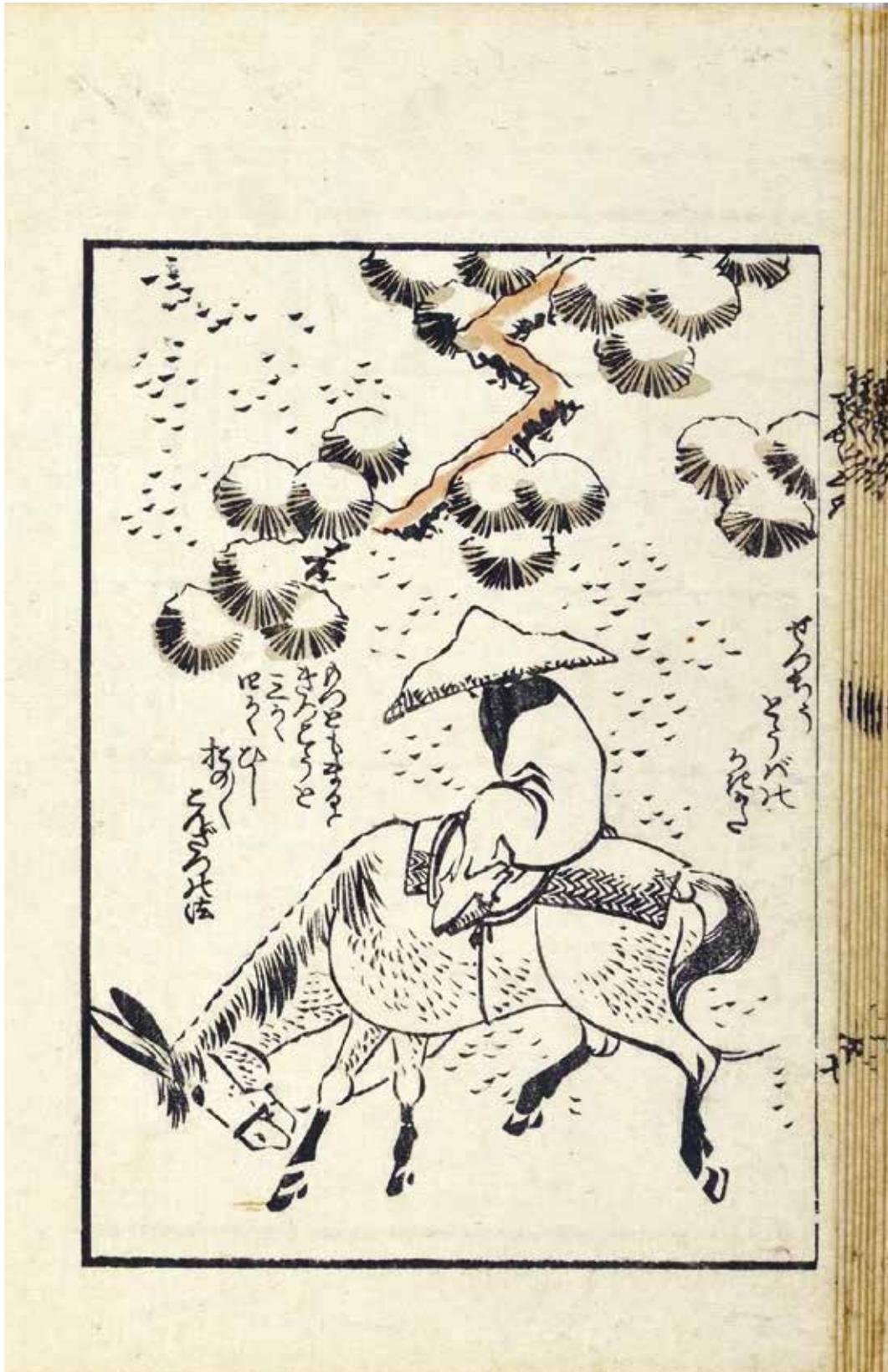
Metodo per unire cerchi ad angoli.
 I punti¹ [che si vedono] sono quelli dove si mette l'ago
 del compasso.

¹ Qui Hokusai utilizza il termine *hoshi* 星 (punto). Si tratta di un termine specifico che viene usato per indicare un punto di intersezione nella scacchiera del gioco del *go* 碁.

まると三かくとこ
 んぎの法
 てうの わりかきか
 た
 まると三かくとを
 ひしのわりへまじへ
 るの法
 とんぼうのかきかた
 のわり
 きりぐす ひしの
 わりのうちへまるを
 くへる法

Legge dell'unione di cerchi e triangoli.
 Metodo di scomposizione della farfalla.
 Legge per unire alla divisione in rombi, cerchi e quadrati.
 Divisione della forma di una libellula.
 Cavalletta.
 Metodo per unire all'interno della divisione in rombi,
 alcuni cerchi.

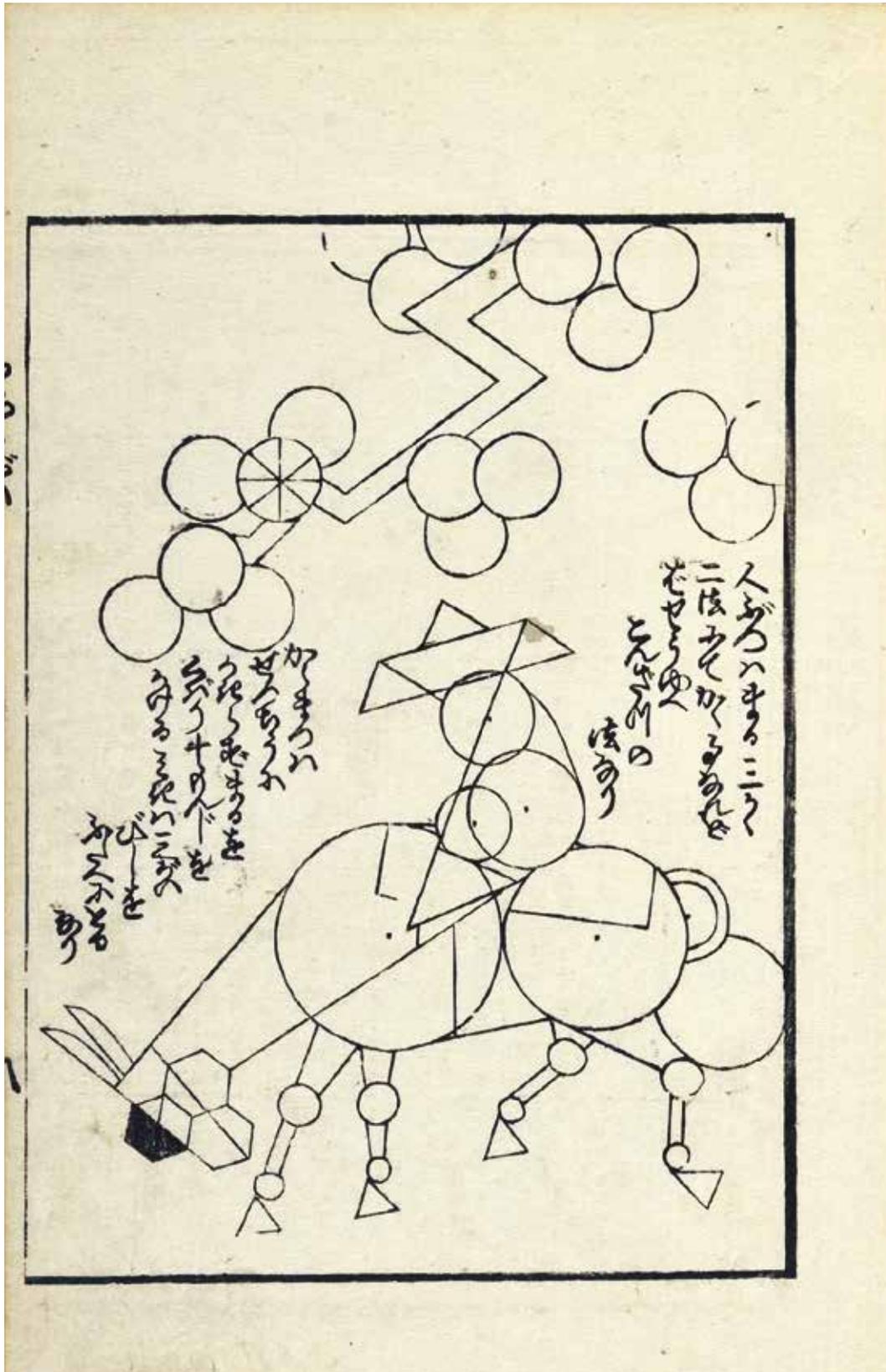

せつちゅうとうぶの
かきかた
もつとも まるまき
つうとく 三かく四か
くひしおの〜こ
んぎつの法

Metodo per disegnare un paesaggio in mezzo alla neve e un asino.¹
Metodo dell'unione in grande quantità di quadrati, triangoli, rombi e trapezi.²

¹ Oppure: «Metodo per disegnare il poeta Su Dongpo e l'asino». In questo caso è possibile una duplice traduzione perché il termine *setchū* 雪中 vale sia per la traslitterazione in giapponese del nome del noto poeta cinese pittore, calligrafo e statista della dinastia Song (Su Shi 蘇軾), conosciuto anche come Su Dongpo 蘇東坡 (1037-1101), sia foneticamente, per 'in mezzo alla neve'. Il problema si pone perché tale termine è scritto in *hiragana*, quindi, non potendo risalire all'ideogramma, entrambe le traduzioni sono legittime. Su Dongpo è il protagonista di una nota stampa policroma (*nishikie* 錦絵) in formato lungo verticale *nagaban tatee* 長判立て絵 (49,7 × 22,5 cm) di Hokusai. Fa parte della serie, composta da dieci fogli nel 1833-34, intitolata *Shiika shashinkyō* 詩歌写真鏡 (Specchio dei poeti giapponesi e cinesi), pubblicata dall'editore Moriya Jihei 森屋治兵衛 e firmata zen Hokusai iitsu *hitsu* 前北齋為一筆. Una copia è al Museum of Fine Arts di Boston, inv. 34.322, un'altra al British Museum di Londra inv. 1937.0710.0.268, e un'altra ancora al Musée National des Arts Asiatiques Guimet, Parigi (EO 1704). Su Dongpo è anche il soggetto di una stampa della serie *Shokoku meikyō kiran* 諸国名橋奇覽 (Vedute insolite di famosi ponti giapponesi), dal titolo «Koutsuke Sano funashi no kozū» かうつけ佐野ふなはしの古づ (Veduta del vecchio ponte di barche a Sano nella provincia di Kōtsuke), editore Nishimuraya Yohachi 西村屋与八 (Eijudō 永寿堂), pubblicata nel 1834 circa (Tenpō 5 天保五年) e firmata zen Hokusai iitsu *hitsu* 前北齋為一筆. Una copia è al Minneapolis Institute of Arts, Bequest of Richard P. Gale, Minneapolis (74.1.217), e un'altra alla Honolulu Academy of Arts, Gift of James A. Michener, 1991 (inv. 21931).

² Letteralmente: 'con una forma a guscio di tartaruga'.

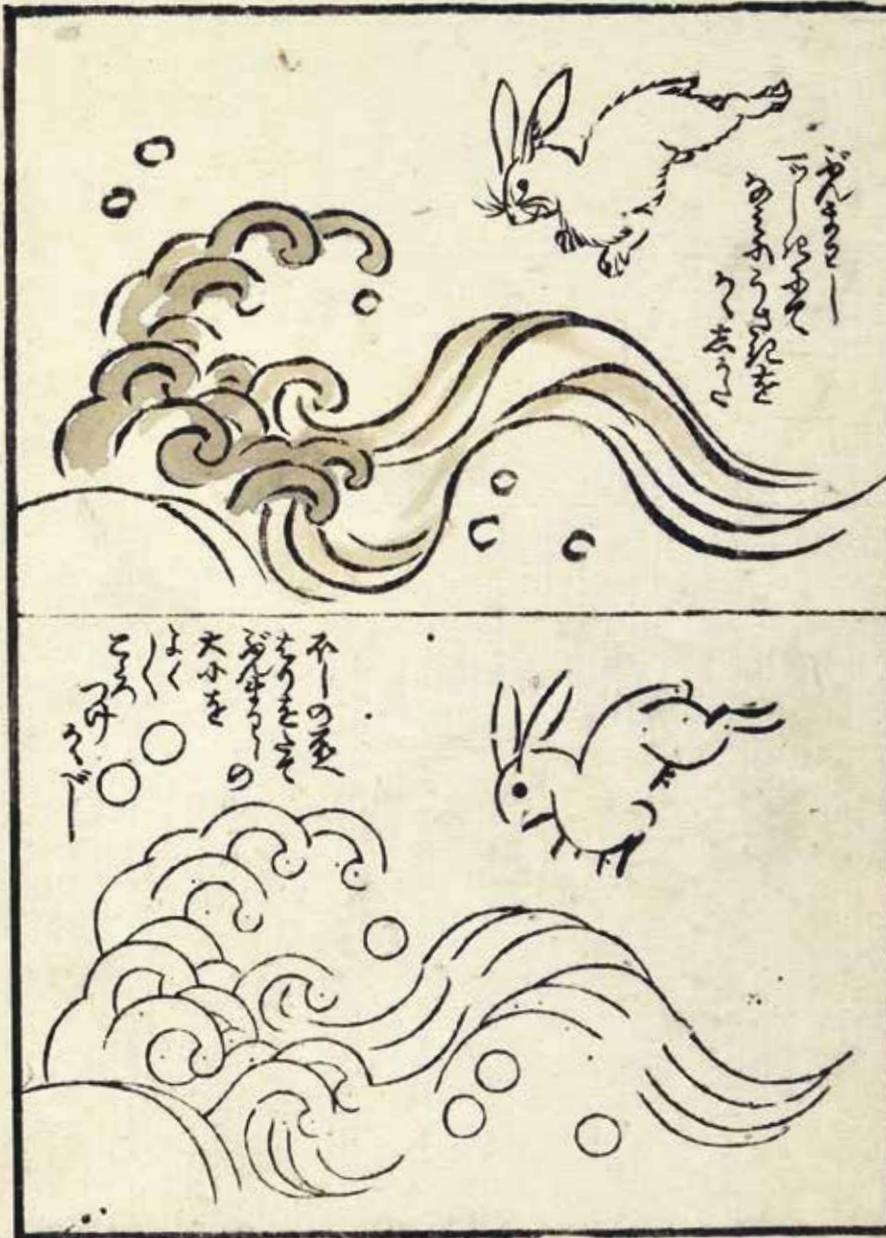

人づつハまるニか
 くニ法にてかく事なれ
 どばせうゆへこん
 ぎつの法なり
 からまつハせつち
 うにかきらず まるを
 くバリ 十もんじをか
 ける ミきニがいび
 しを ふたへにとるな
 り

Disegnare il personaggio attraverso il sistema dei triangoli e dei cerchi, ma trattandosi di un cavaliere diventa una cosa piuttosto complicata. Per quanto riguarda il larice¹ e non solo Su Dongpo [o il paesaggio della neve], mettete qua e là dei cerchi, l'ideogramma di dieci² e per il ramo scrivete tre volte lo stemma a due righe parallele.³

1 Hokusai specifica *karamatsu* 唐松 quindi, un larice, non un pino.
 2 L'ideogramma *jū* + rappresenta il numero dieci e ha la forma di una croce.
 3 Letteralmente *bishi* びし. Si tratta di uno stemma di famiglia (*mon* 紋) formato da un piccolo rombo posto orizzontalmente che di norma era rappresentato da linee semplici e non parallele, ecco perché qui appare la precisazione.

ぶんまわし一ツし
 きにて なみにうさぎ
 をかくしかた
 ほしの所ほりをた
 てぶんまわしの大小
 をよくくこころつ
 けかくじ

Modo per disegnare un coniglio sulle onde¹ usando il metodo del compasso.
 Puntando l'ago nel centro dovete disegnare facendo molta attenzione [alle parti] grandi e piccole.

¹ Il motivo della lepre (o del coniglio) rappresentato tra le onde dell'oceano è una combinazione che trae le sue origini da una storia del *Kojiki* 古事記 (Racconto di antichi eventi) del 712 chiamata *Inaba no shirousagi* 因幡の白兔 (Il coniglio bianco di Inaba). Secondo la leggenda un coniglio bianco attraversò l'oceano dall'isola di Okino 隠岐 a Inaba 因幡 (oggi prefettura di Shimane 島根), usando il dorso di alcuni *wanizame* 鰐鰯 (un misto tra le figure mitologiche di uno squalo e un cocodrillo) come pietre di un sentiero così da sembrare che l'animale corresse sulla cresta delle onde. Presosi gioco degli animali che lo avevano aiutato questi lo scuoiarono privandolo della pelliccia bianca.

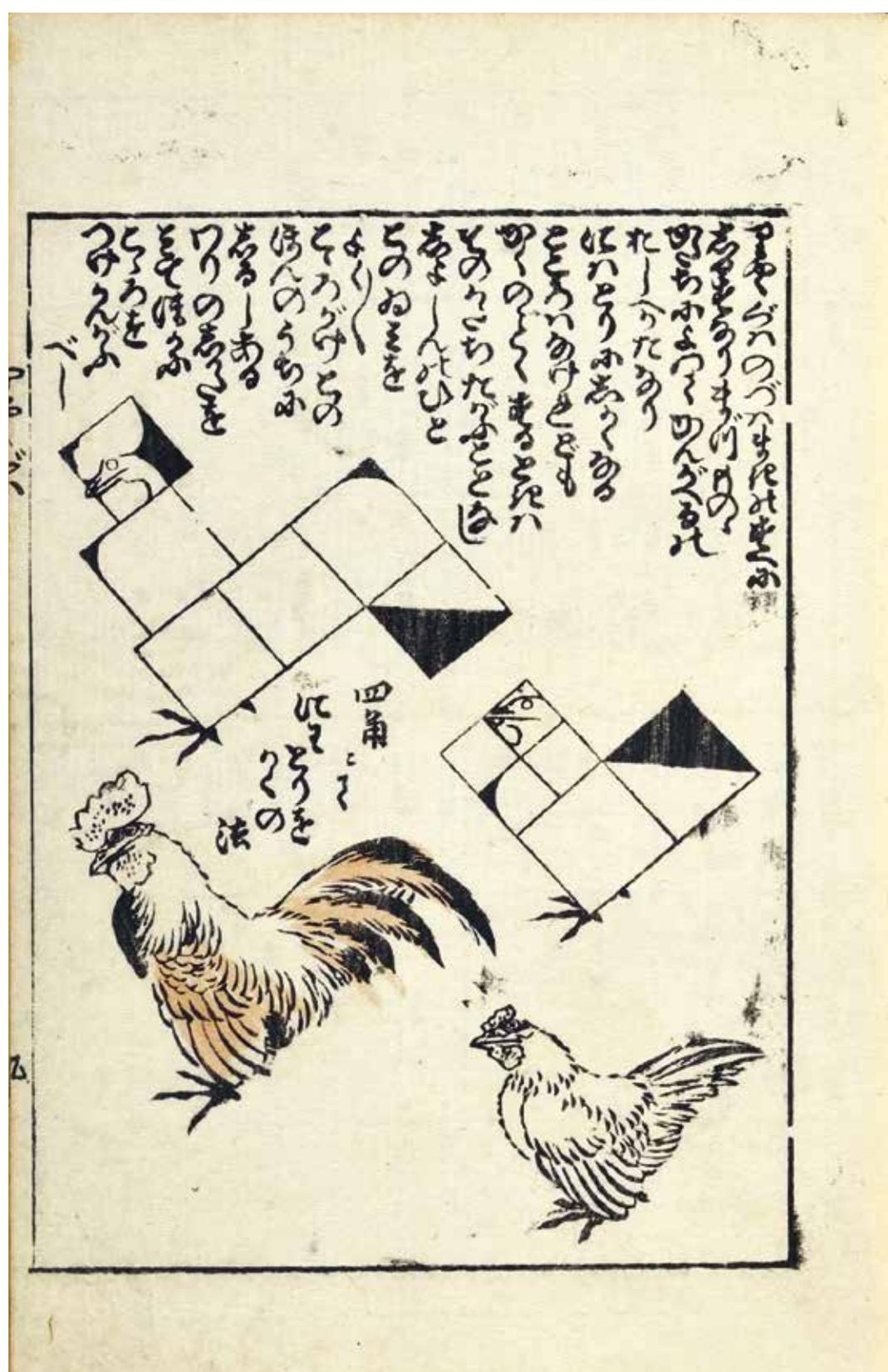
りやくぐぐのづん
まきのすにしろすな
りまうものかた
ちのよつてかんがへ
るのおしふたなり

にふりにしかく
なるところなけれど
もかくのごとくする
ときハそのかたち
たがふことなし

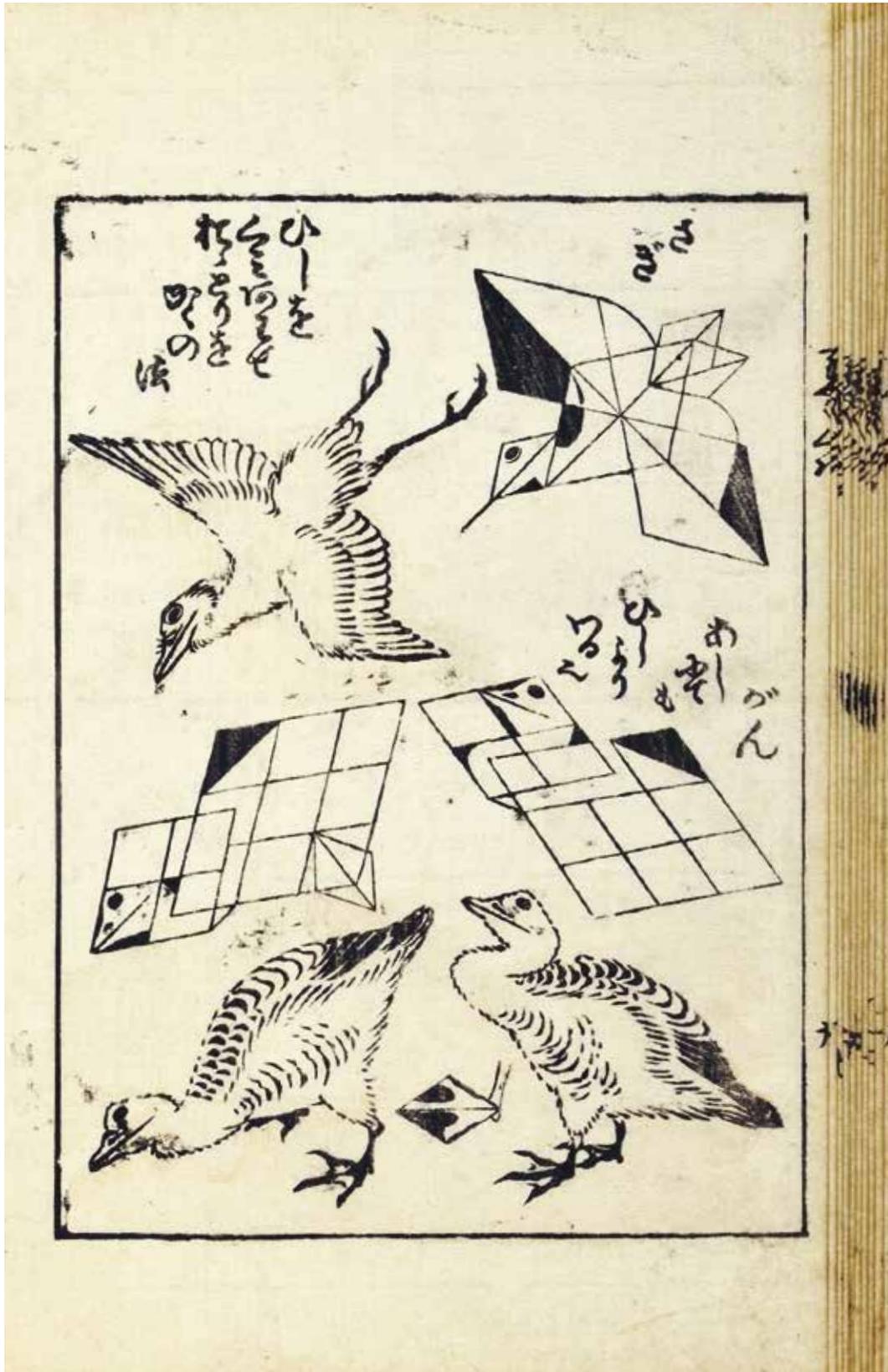
しよしんのひとこ
のろミをよくくこ
ろがけこのほんのう
ちにしろしあるわり
のしかたをミてほか
にころをつけかん
がふべし

四角二てにわとり
をかくの法

Alla fine del testo¹ è indicato il metodo di disegno abbreviato; prima di tutto è spiegato un modo di disegnare pensando secondo la forma delle cose. Non c'è un sistema [preciso] di fare un gallo scomposto in quadrati. Quando si fa così come è disegnato, la forma non può essere diversa da quella mostrata [qui sotto]. I principianti devono tenere presente quanto detto e guardare in questo libro il metodo della suddivisione in simboli altrimenti, se fanno da sé, devono prestare molta attenzione [a ciò che disegnano]. Metodo per disegnare un gallo attraverso i quadrati.

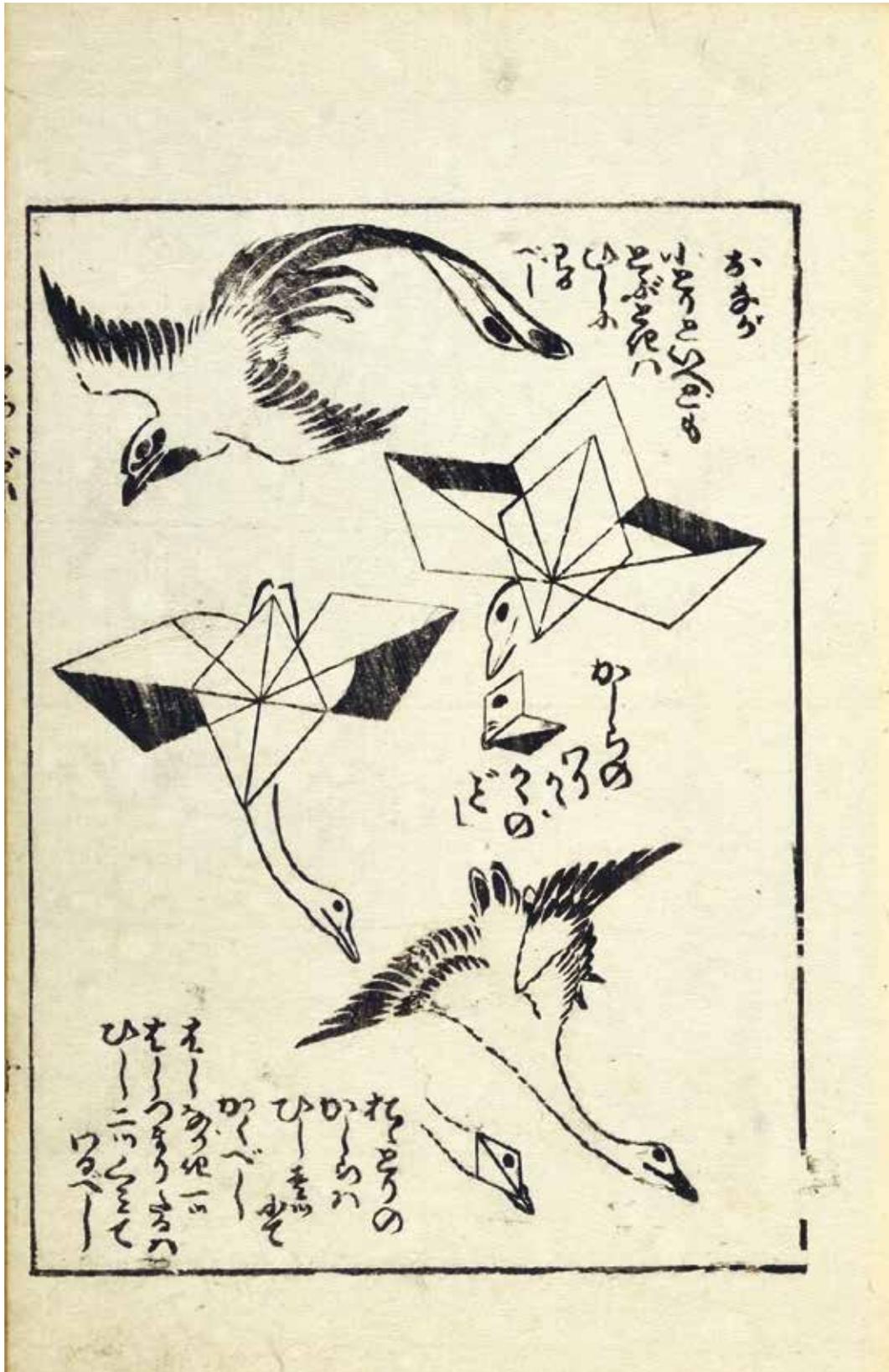

¹ Letteralmente: 'rotolo' (maki 卷).

ひしをくみあわせ
 おおとりをかくの法
 がん
 あしにても ひこよ
 りわる也

Airone.
 Metodo per disegnare uccelli grandi unendo dei rombi.
 Oca selvatica.
 Anche per le zampe, dividere in rombi.

おなが
 小とりとくぐも
 とどときハひしにお
 るべし
 かしらのわりかた
 かくのごとし
 おおりのかしらハ
 ひしにてかく
 べし
 はしななき一つは
 しつまりたるハひし
 ニツクミテわるべし

Gazza.¹
 Anche se si tratta di un piccolo uccello, quando vola bi-
 sogno [dipingerlo] suddividendolo in rombi.
 La divisione della testa è così:
 Per la testa di questo uccello bisogna disegnare un rombo.
 Per disegnare un lungo becco usare un rombo.
 Per quello [il becco] che è chiuso, si uniscono due rom-
 bi e si dividono.

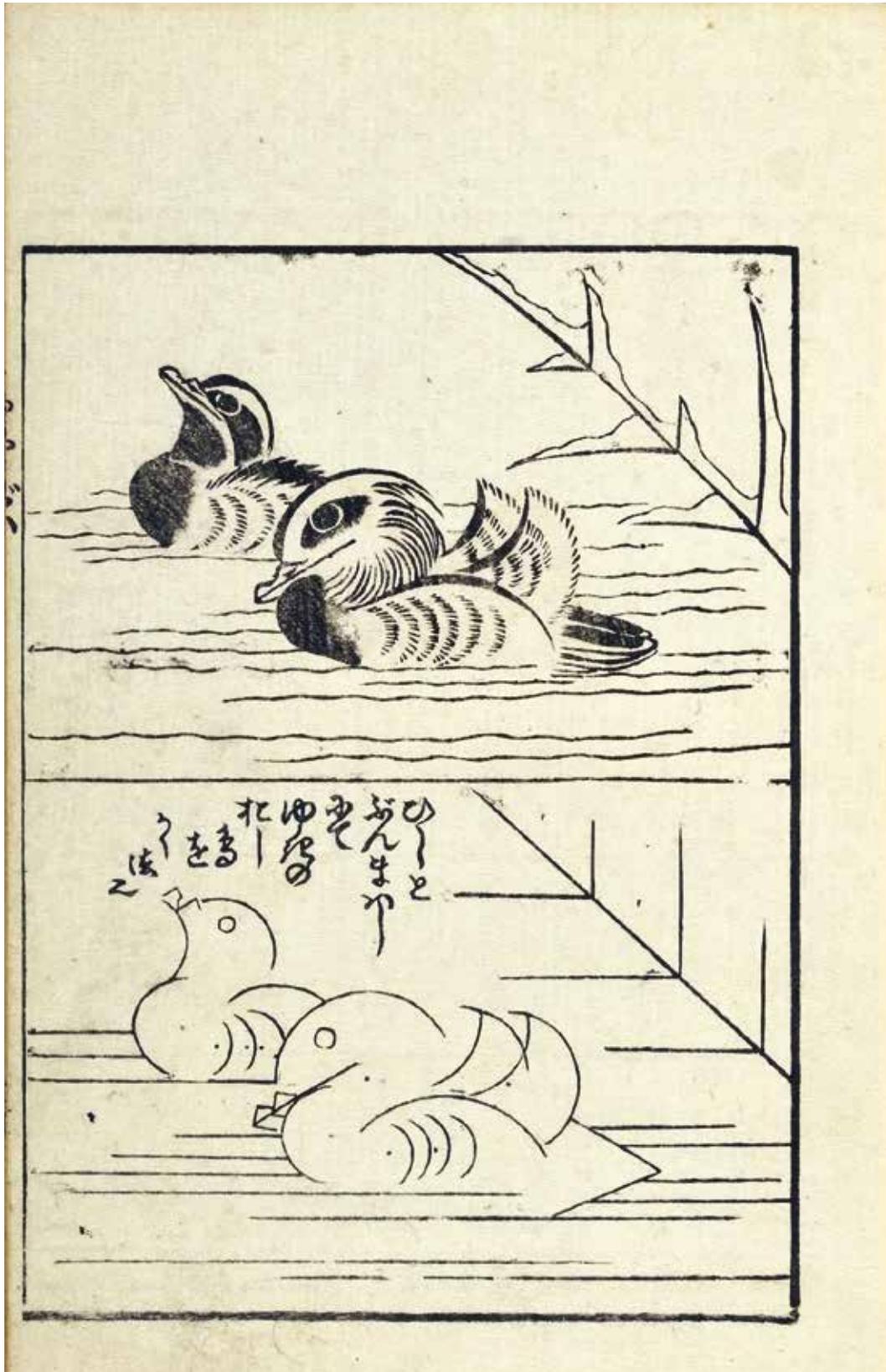
¹ Onaga 尾長 letteralmente: '[uccello] dalla coda lunga'. Si tratta della *Cyanopica cyanus* (gazza azzurra o gazza aliazurre), anche nota come gazza aliazurre asiatica, specie autoctona in Giappone. È un uccello passeriforme della famiglia dei corvidi.

小とりハたま（よ）
 りわるの法
 方円（よ）ならなりい
 かやうのかたちにて
 かんがへかくとも
 よく〜こころをもち
 ゆるときハばんもつ
 こころのまにか
 きよん（よ）

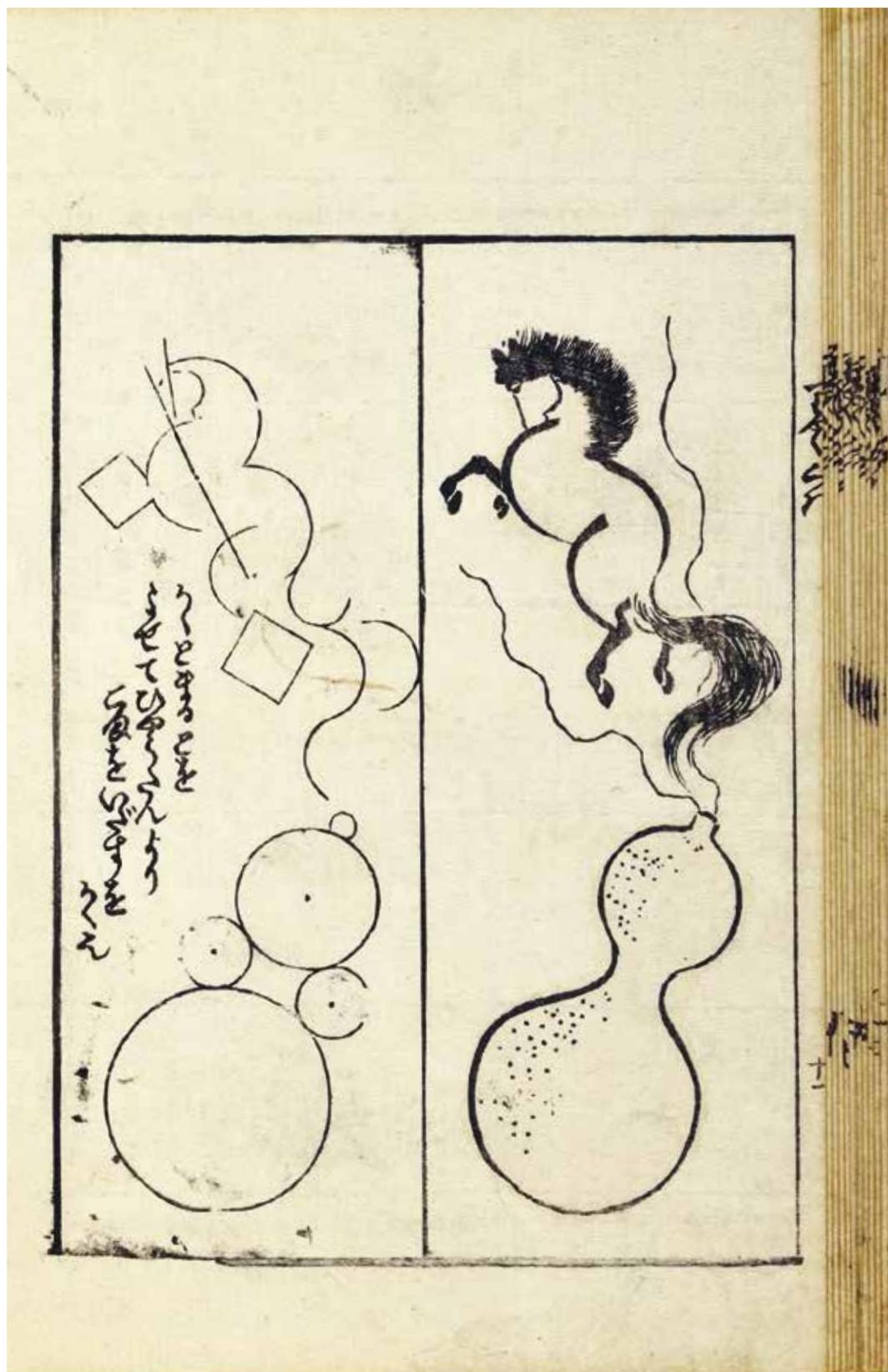
Metodo per dividere attraverso la forma a uovo [ovale] piccoli uccelli.
 Naturalmente, per quanto riguarda quadrati e cerchi, in qualunque modo voi pensiate o disegnate la forma, dopo aver fatto molta attenzione, dovete rappresentare tutto ciò che avete nel cuore.

ひしとびんまへしに
てゆきのおし鳥をか
く法也

Metodo per disegnare le anatre mandarine¹ nella neve attraverso il compasso e i rombi.

¹ Le anatre mandarine vivono in coppia per tutta la vita e per questa ragione sono diventate in Giappone e in Cina simbolo di fedeltà e amore coniugale. Spesso associate alla stagione invernale.

かくとまるとをよせ
てひやうたんより
こまをいだすをかく也

Metodo per far uscire da una zucca¹ un cavallo, rag-
gruppando quadrati e cerchi.²

¹ *Hyōtan* ひやうたん (瓢箪) è una specie particolare di zucca allungata.

² Questa espressione deriva dal proverbio: *hyōtan kara koma* ひょうたんから駒: «Se continui a inventarne, nascerà un cavallo dalla zucca».

ほんもんに じゆん
 しょくすべし
 ひしまるかくの三方
 にて ひまきのひや
 くせう いまごのつち
 のあねさまをかくの
 とりあ合せなり

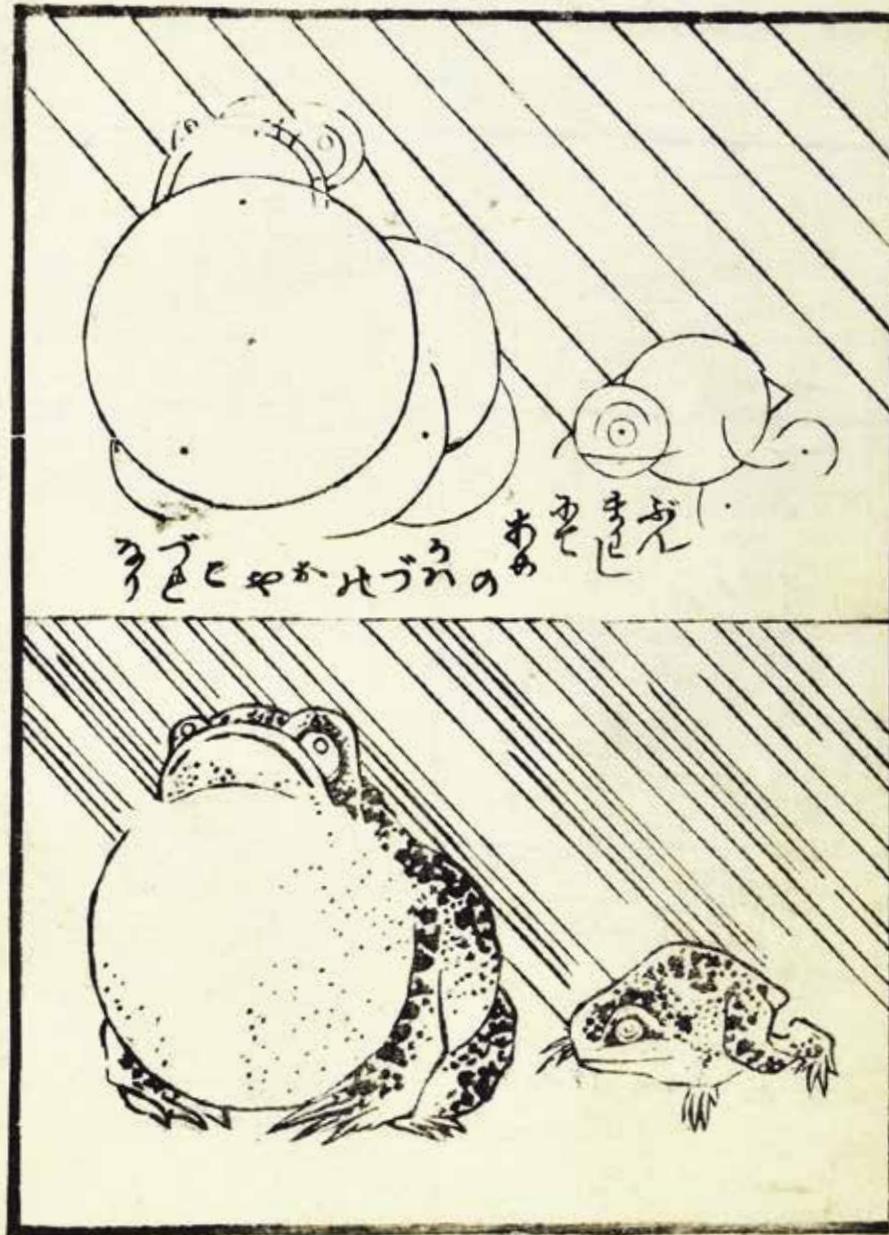
Bisogna aggiungere degli abbellimenti all'esempio [mostrato qui sotto].
 Attraverso rombi, cerchi e triangoli si forma una combinazione di uno *hiemaki*¹ e una bambola di Imado.²

¹ Durante il periodo Edo era usato come una sorta di *bonsai* casalingo formato da un piccolo contenitore con del cotone bagnato sul quale venivano piantati dei semi di miglio. A volte creato su un vassoio apposito nel quale venivano inserite delle piccole bambole decorative. Si trattava di una specie di riproduzione in miniatura di un vasto campo coltivato per suggerire, nella stagione caldo-umida estiva, una sensazione di frescura. *Hiemaku* 稗蒔く è anche un *kigo* 季語 cioè una 'parola stagionale', ossia un termine o una frase associati a una stagione particolare e usati nella poesia per riferirsi a un determinato periodo dell'anno. In questo caso il riferimento è al periodo estivo.

² Imado è una zona a nord di Edo (attuale Tokyo) vicino ad Asakusa dove si producevano, con l'argilla proveniente dal fiume Sumida, bambole poco costose usate come giocattoli dai bambini. Nel santuario di Imado si celebra il culto di Fukurokujū 福祿寿 uno dei *shichifukujin* 七福神 (Sette dei della Fortuna). La sua storia inizia nel 1063 con gli *shōgun* Minamoto Yoshitomo 源義朝 e Minamoto Yoriie 源頼家. Il santuario di Imado (Imado *jinja* 今戸神社) è molto popolare perché si dice che questo sia il luogo di origine del *manekineko* 招き猫 (statuina del gatto portafortuna che solleva la zampa in segno di saluto). Esso è, inoltre, il luogo nel quale morì uno dei più famosi e valorosi samurai del periodo Edo, Okita Sōji 沖田総司.

ぶんまわしにてあ
めのからの おやこ
づれなり

Coppia di rane, madre e figlio nella pioggia, fatte con il compasso.

ぶんまわしにてな
まづをかくの法
ほんもんのとおり
ちがいなし

Legge per disegnare un pesce gatto con il compasso.
[Usando questo metodo] risulta proprio come nella
realtà.¹

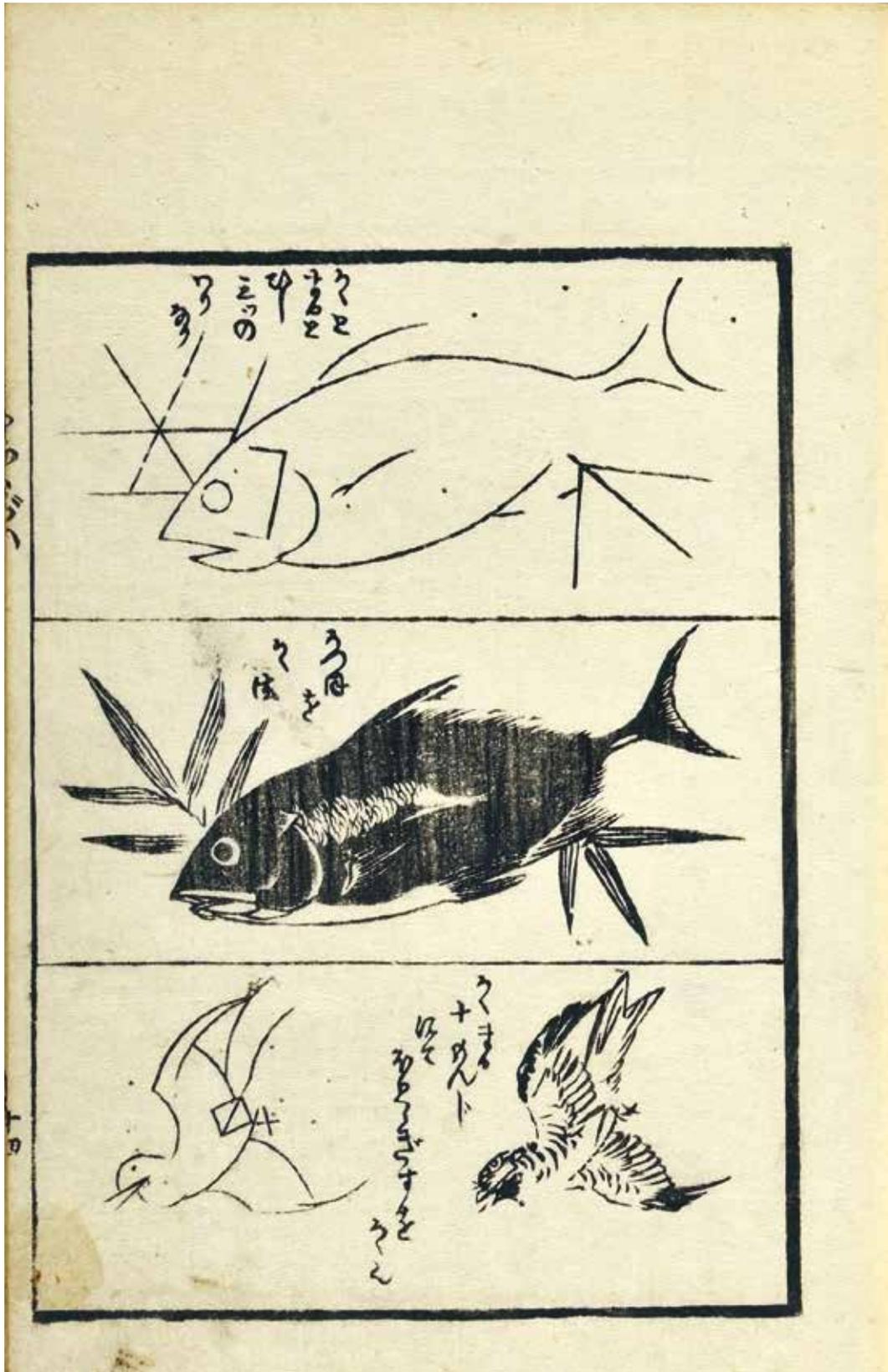
¹ Nella mitologia giapponese il *namazu* 鯰 è un enorme pesce gatto in grado di generare terremoti e *tsunami* 津波. Vive nel fango, al di sotto della terra e i suoi movimenti sono limitati da una grossa pietra nel suo ventre controllata dal dio del tuono Kashima 鹿島. Quando però la divinità si allontana, il pesce si agita cercando di scappare, e con i suoi movimenti dà vita a terremoti e *tsunami*. È munito di lunghi baffi e di una lunga coda e si racconta risieda sotto il territorio di Shimōsa 下総 e Hidachi 飛騨地, mentre il corpo giace sotto l'intero arcipelago giapponese. Nonostante il suo potere distruttivo, questa creatura non viene mai considerata in senso totalmente negativo e il suo mito si è alimentato soprattutto in seguito al terribile terremoto (conosciuto anche col nome di Grande Terremoto dell'era Ansei 安政) che colpì Edo, l'attuale Tokyo, nel 1855. All'epoca la spiegazione ufficiale per i terremoti si basava sulla dottrina taoista: si credeva, infatti, che lo *ying* e lo *yang* operassero l'uno contro l'altro per ristabilire un equilibrio nell'universo. La credenza si è estesa anche alla figura di Namazu, da quel momento venerato come *yonaoshi daimyōjin* 世直し大明神 (divinità della riparazione del mondo). Lo stesso fenomeno dei terremoti, infatti, non veniva mai considerato un evento del tutto negativo. Come tutti i fenomeni della natura, anche il terremoto aveva la sua ragion d'essere: il suo compito era appunto quello di 'riparare il mondo', per portarlo verso una maggiore stabilità.

かくとまると二法に
てたいをかくのしか
たなり

Unendo in due modi angoli e cerchi si fa la forma di un pagello.¹

¹ Il tai (pagro del Giappone) noto anche come orata del Giappone.

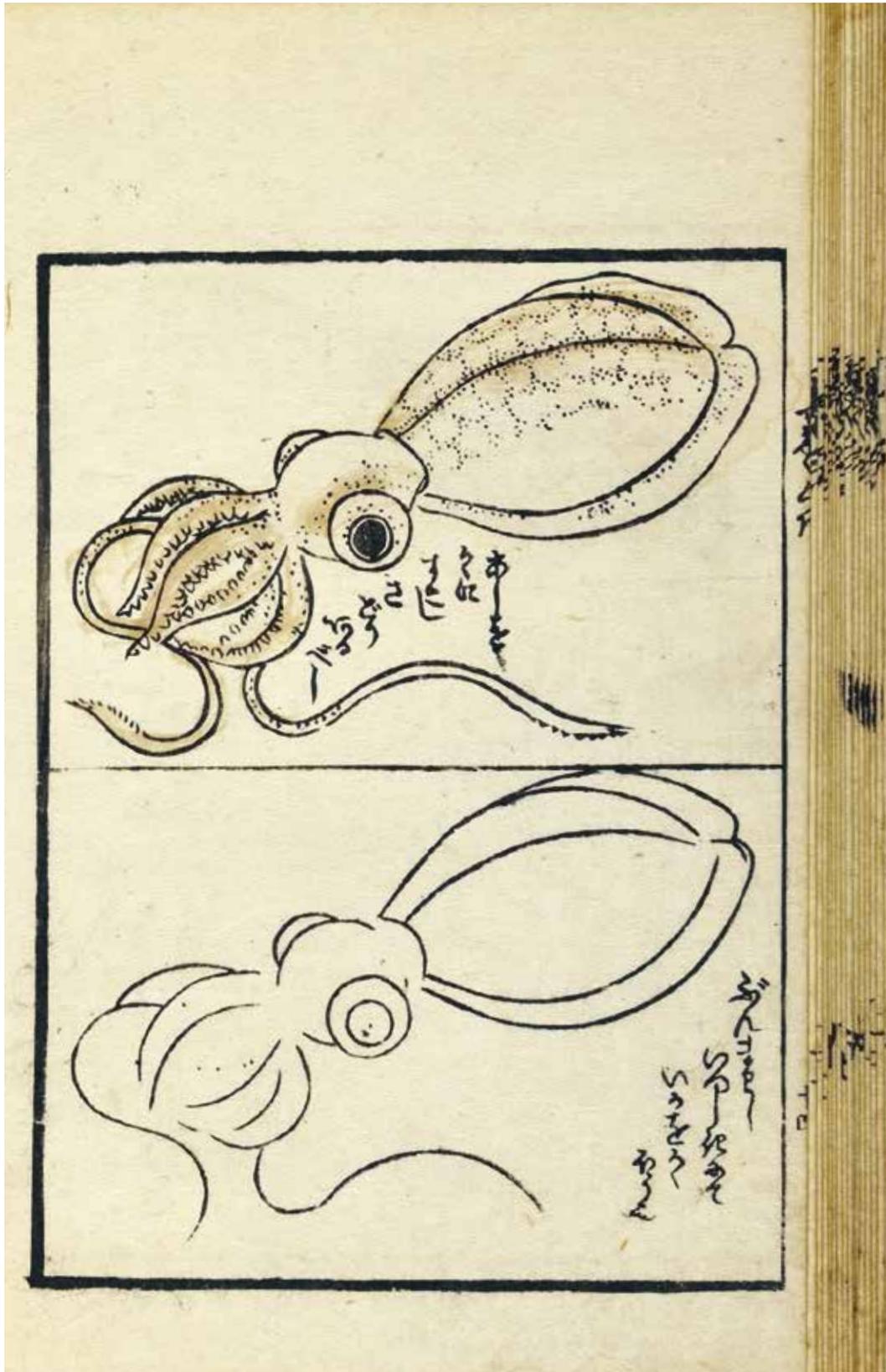

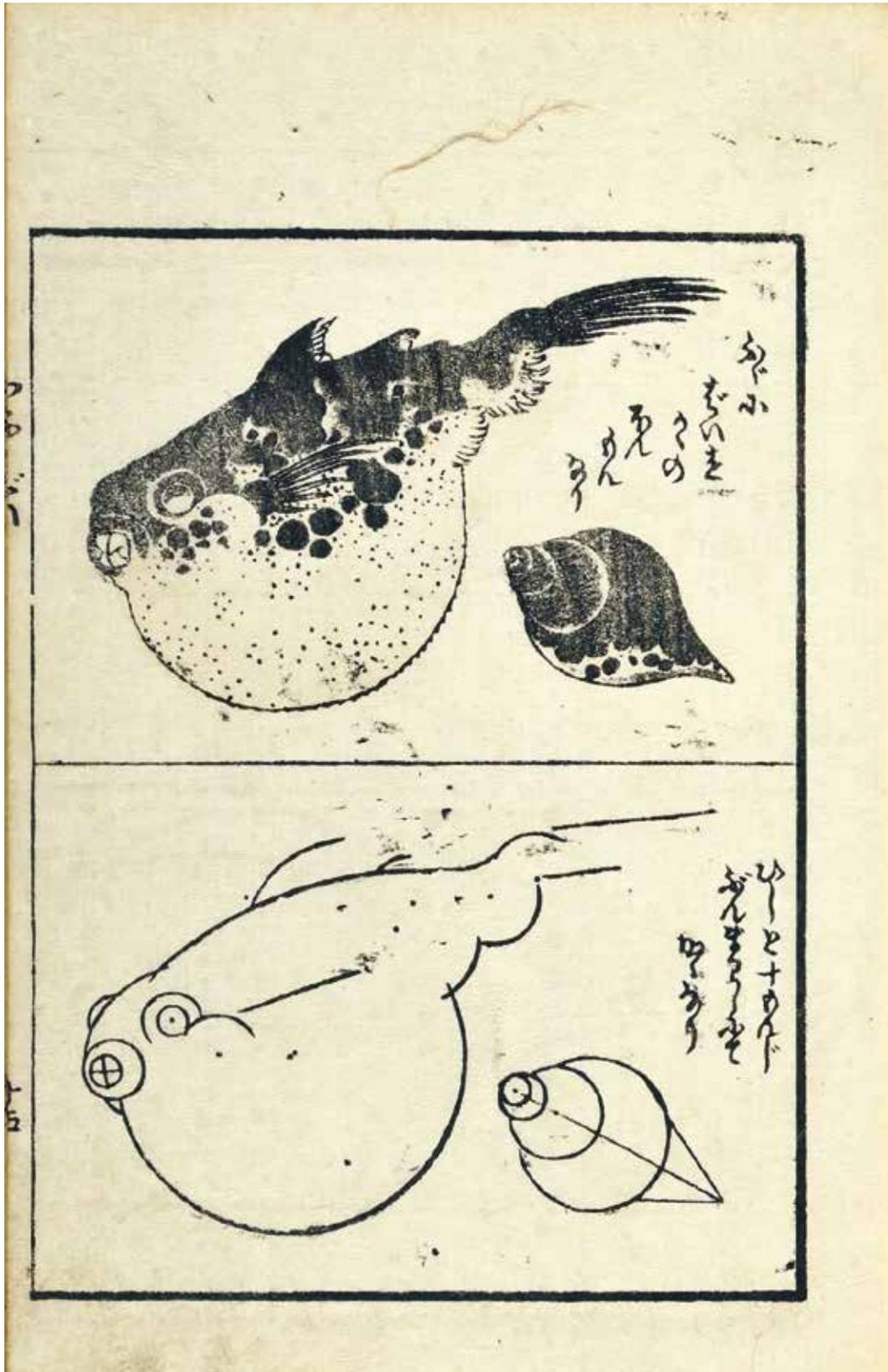
かくとまるとひし
三ツのわりなり
かつほをかく法
かくまる十もんにじに
てほとノぎすをかく
也

Triplice scomposizione attraverso angoli, cerchi e rombi.
Metodo per disegnare un piccolo tonno.
Metodo per disegnare un usignolo attraverso quadra-
ti, cerchi e l'ideogramma jū +.

あしをかくにすこ
 しきどりあるべし
 ぶんまわしいうしき
 にていかをかくほう
 也

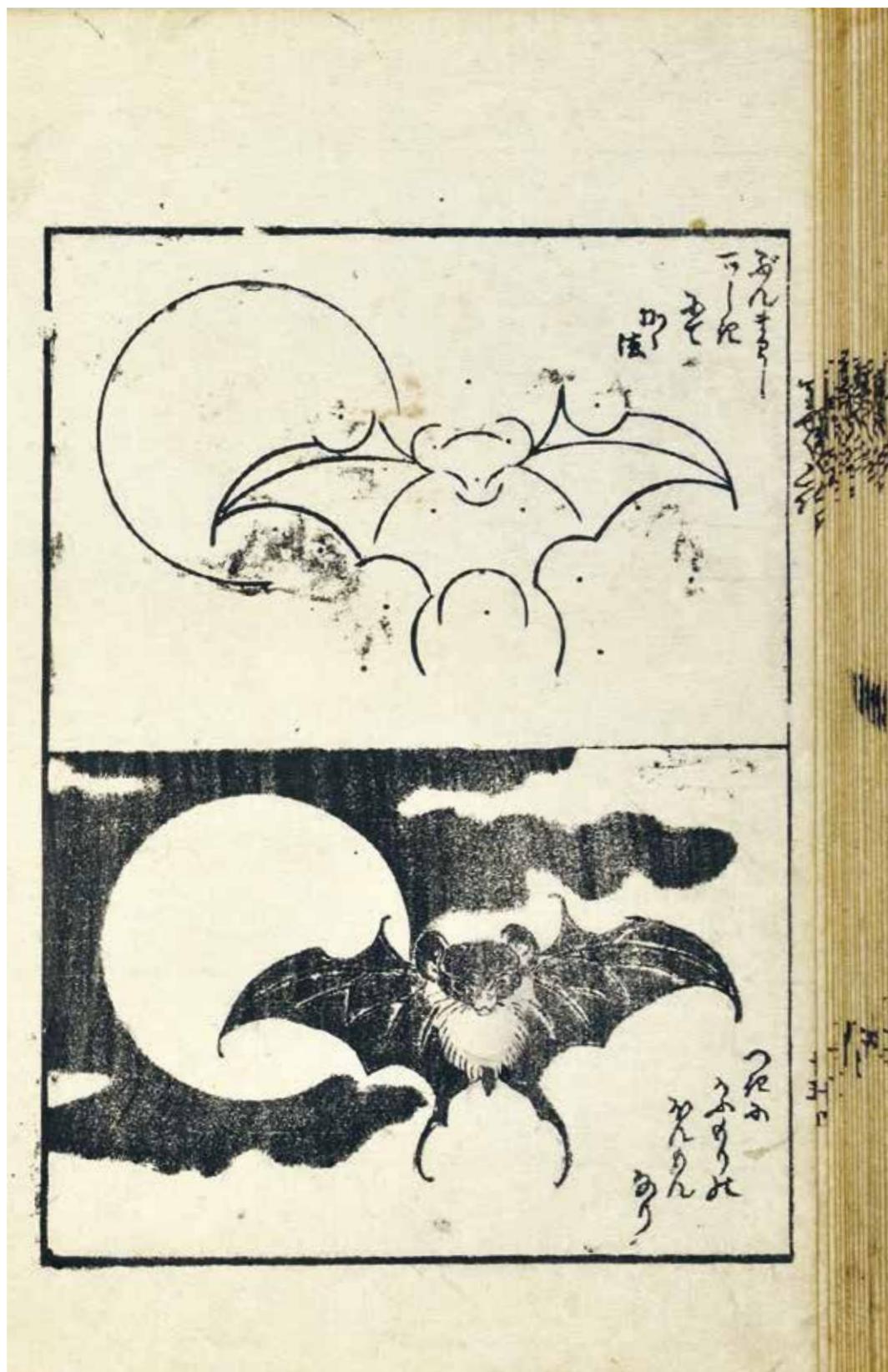
Per disegnare i tentacoli sono necessari alcuni espedienti.
 Legge per disegnare un calamaro attraverso il metodo del compasso.

ふぐにばいをか
 くのほんもんなり
 ひしと十もんじぶ
 んまわしにてかくな
 り

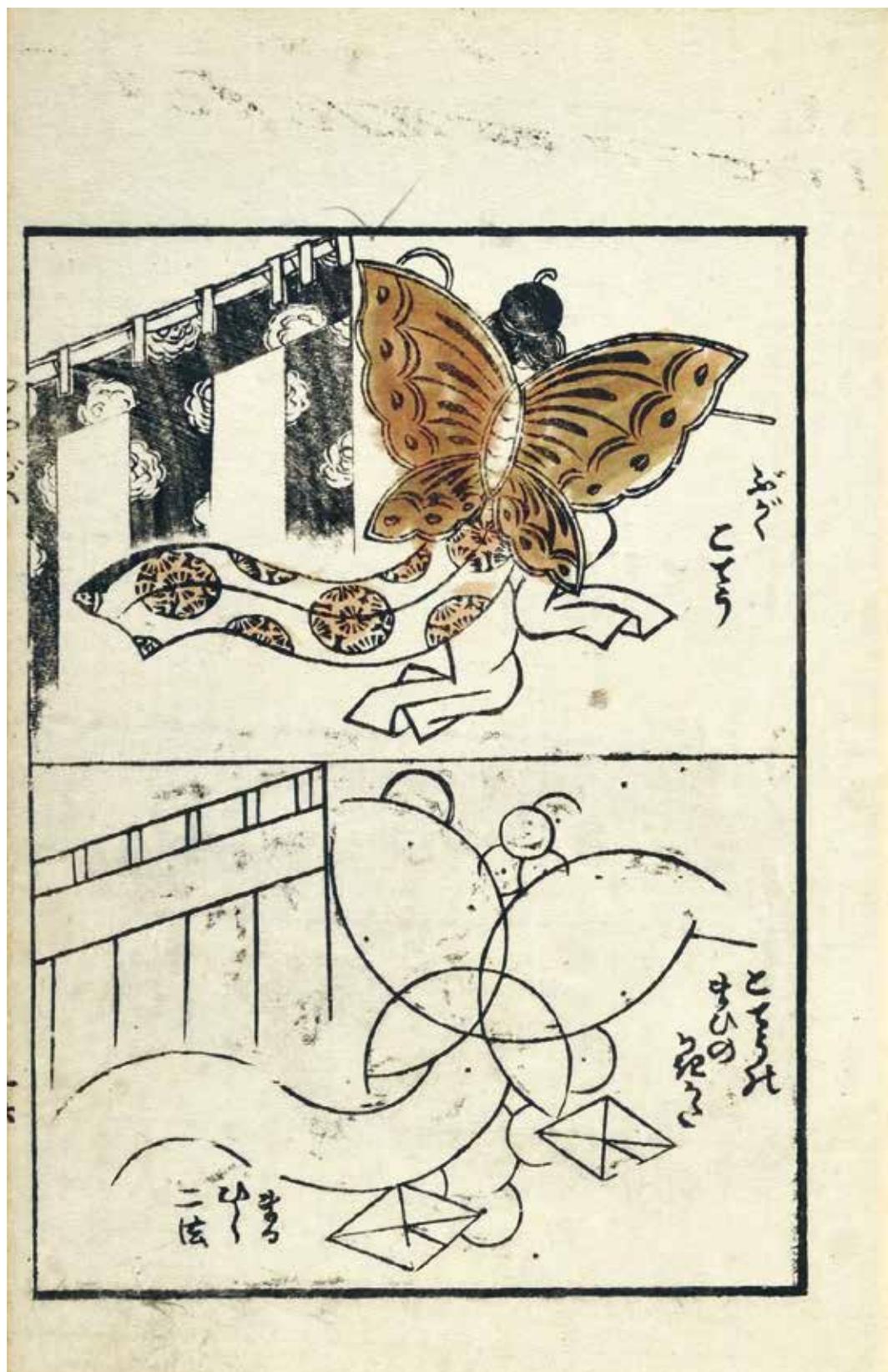
Disegno di un pesce palla e di una conchiglia.
 Rappresentarli usando rombi, l'ideogramma *jū* + e il
 compasso.

おんまわし
つぎにかふもりの
ほんもんなり
にてかく法

[Ecco] un metodo per disegnare con il compasso.
Pipistrello davanti alla luna.¹

¹ *Tsuki ni kōmori* 月に蝙蝠 'pipistrello sulla luna' è l'immagine utilizzata anche come uno stemma di famiglia (*mon* 紋).

ぶがくこてう
 こてうのまひの
 しかた
 まるひし二法

Modo per disegnare una ballerina di *bugaku*¹ [mentre interpreta] la danza della farfalla.²
 Usare cerchi e rombi.

¹ Il *bugaku* 舞楽 (danza e musica) è un termine che si può applicare a qualsiasi forma di spettacolo, di origine giapponese o straniera, che sia accompagnato da musica e danza. Comunemente indica, però, gli spettacoli di origine cinese e tutte le forme di intrattenimento sorte in Giappone su ispirazione di questi ultimi. Il *bugaku* diventò uno spettacolo ufficiale in Giappone verso il X secolo (periodo Heian 平安 794-1185) ed è costituito da danze simboliche ispirate perlopiù a motivi profani ma strettamente legate alla musica di corte *gigaku* 伎楽.

² Ballerina farfalla *kochō* 胡蝶. Immagine particolarmente amata da Hokusai e ripresa anche nel secondo volume dell'*Ehon hayabiki* 画本早引 (Dizionario pittorico di rapida consultazione) del 1819 nella classificazione di svariati soggetti sotto la sillaba *ko* こ. Si vedano Nagata 1986, 5: 80 e Hillier 1980, 144.

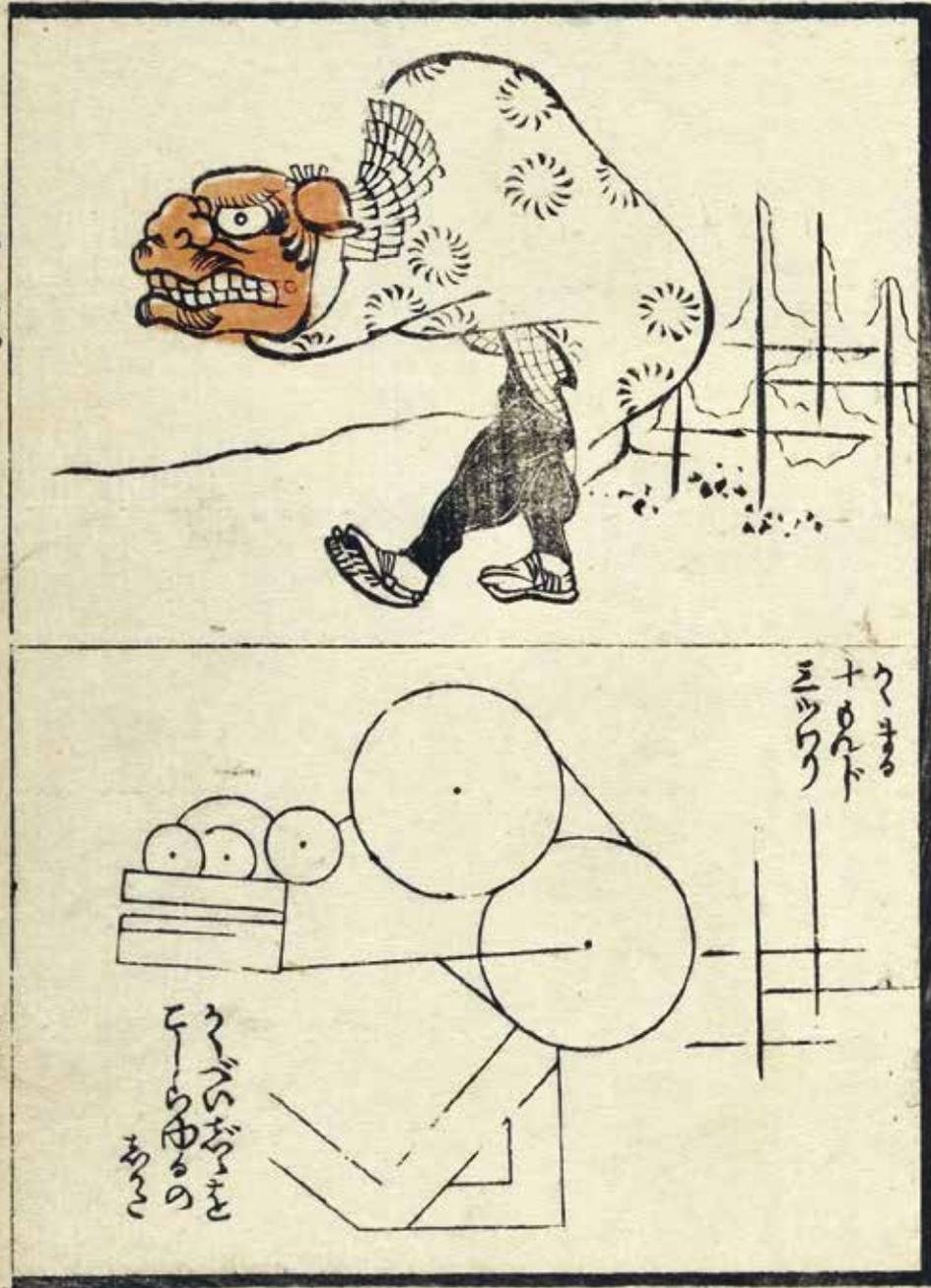
ひしわりすひろ
のきやうげんのかき
かた

Suddivisione in rombi di un interprete di *kyōgen*.¹

¹ Suehiro 末広. Hokusai fa riferimento al famoso *kyōgen* 狂言 *Suehiro-gari* 末広がりに nel quale il protagonista Tarō 太郎, inviato dal suo signore alla capitale a prendere qualcosa che non conosce (nel caso specifico un *suehiro-gari* cioè un ventaglio dal forte valore augurale), viene truffato e finisce con l'acquistare un oggetto inutile, cioè un vecchio ombrello. Il padrone infuriato lo rimprovererà ma, grazie al canto e alla danza di Tarō, a poco a poco tornerà il buon umore e tutto si concluderà in allegria come di consueto nello schema dei *kyōgen* che sottolineano il senso di auguralità e gioia. Si veda Ruperti 2015, 99.

かくまる 十もんじ
三ツわり
かくべいじをかた
しらゆるのしかた

Triplice suddivisione in linee, cerchi e il segno jū +.
Modo di rappresentare la danza del leone kakubei.¹

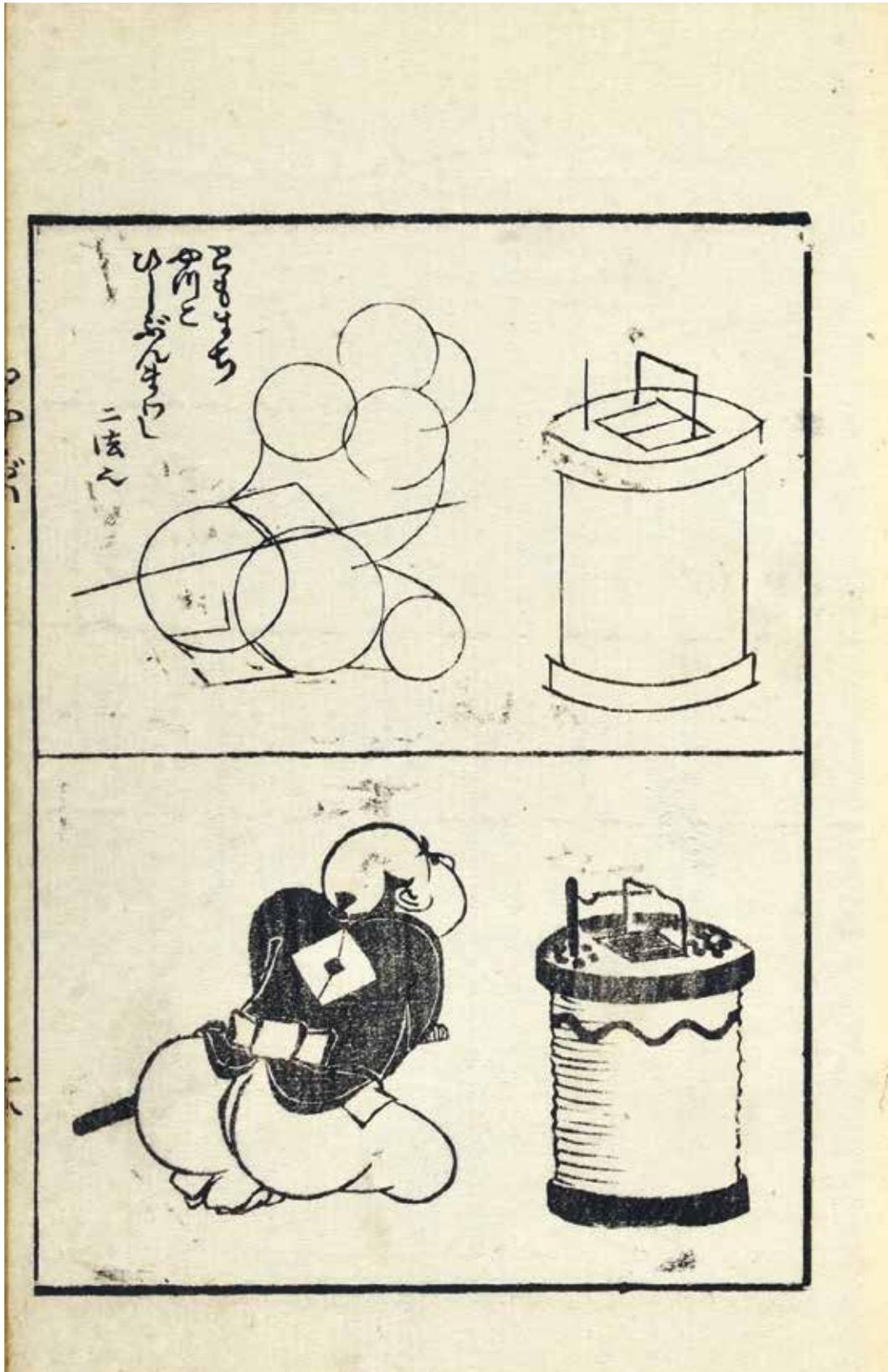
¹ Kakubei *jishi mai* 角兵衛獅子舞 è la danza del leone Kakubei 角兵衛. Una danza che si effettua all'inizio del Nuovo Anno per esorcizzare gli spiriti maligni e le malattie, come sviluppo della più popolare *shishi mai* 獅子舞 (danza del leone) del teatro *kabuki* 歌舞伎. Sembra sia stata effettuata la prima volta nella provincia di Echigo 越後 sulle coste del mare del Giappone. A causa di una fortissima carestia, un uomo chiamato Kakubei pensò di far esercitare dei bambini in danze e giochi acrobatici da presentare in altre province per poter guadagnare del denaro e cercare di risollevere la tragica situazione. Da quel momento, questo genere di intrattenimento, ancora praticato da bambini tra i 5 e i 14 anni è conosciuto come Kakubei *jishi mai* (Danza del leone Kakubei).

ひしちぢるさまこつ
かく法
かんざん じつこく

Metodo per unire rombi a cerchi.
Kanzan e Jittoku.¹

¹ Sono questi i nomi giapponesi di Hanshan 寒山 e Shide 拾得, due figure semi-legendarie di monaci eccentrici zen. Sono rappresentati quasi sempre in coppia; entrambi vissero nel monastero di Guojing 国清 trascorrendo la maggior parte del tempo in cucina e parlando un linguaggio incomprensibile agli estranei. Kanzan 寒山 tiene un rotolo che stende davanti a Jittoku 拾得 che sta in piedi di fronte a lui reggendo una scopa (che qui non vede).

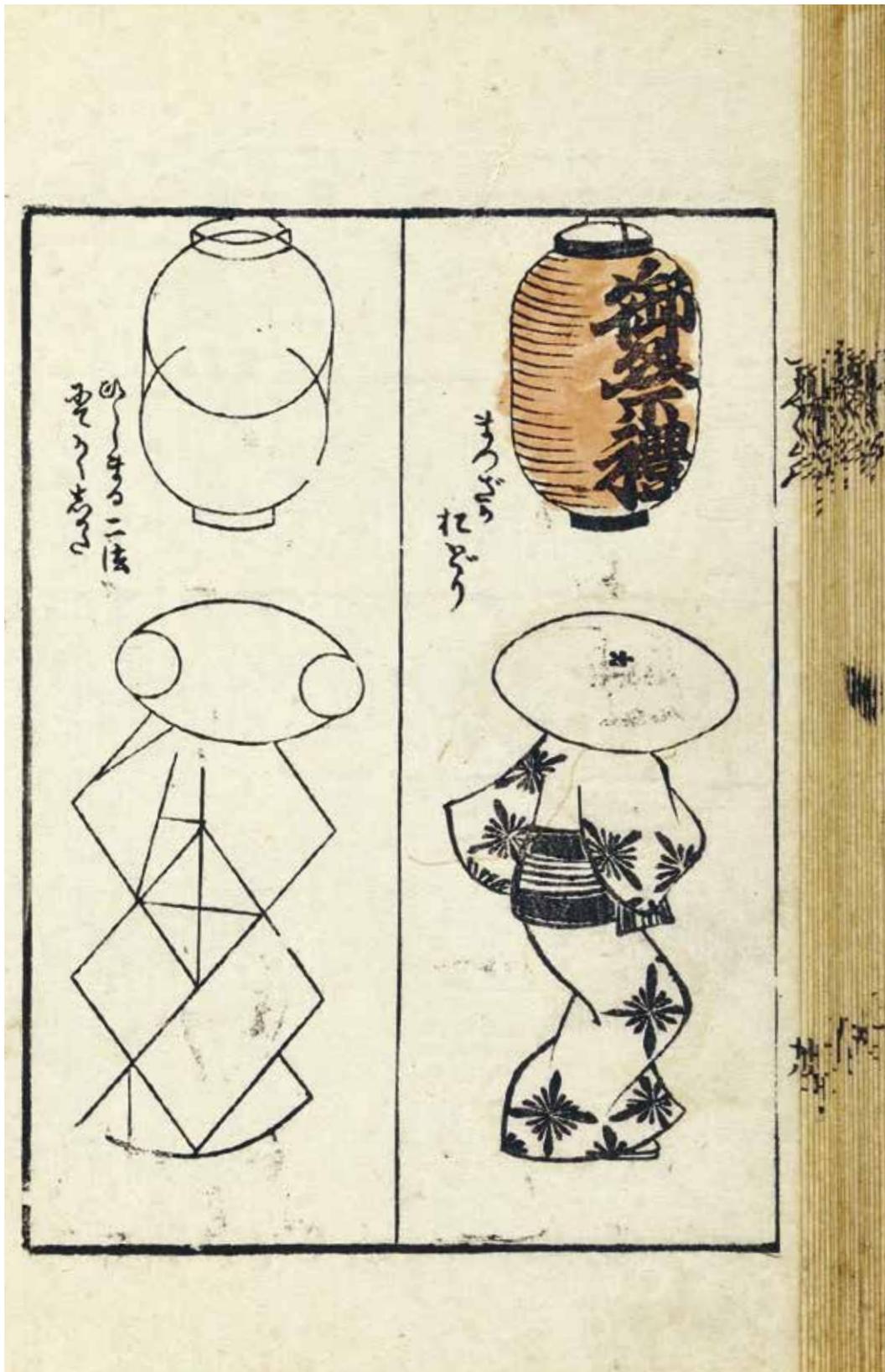

也
 ひとまぢちやうし
 ひしごまわし
 二法

Metodo per dividere con i rombi e con il compasso [la figura di] un *machi yakko*.¹

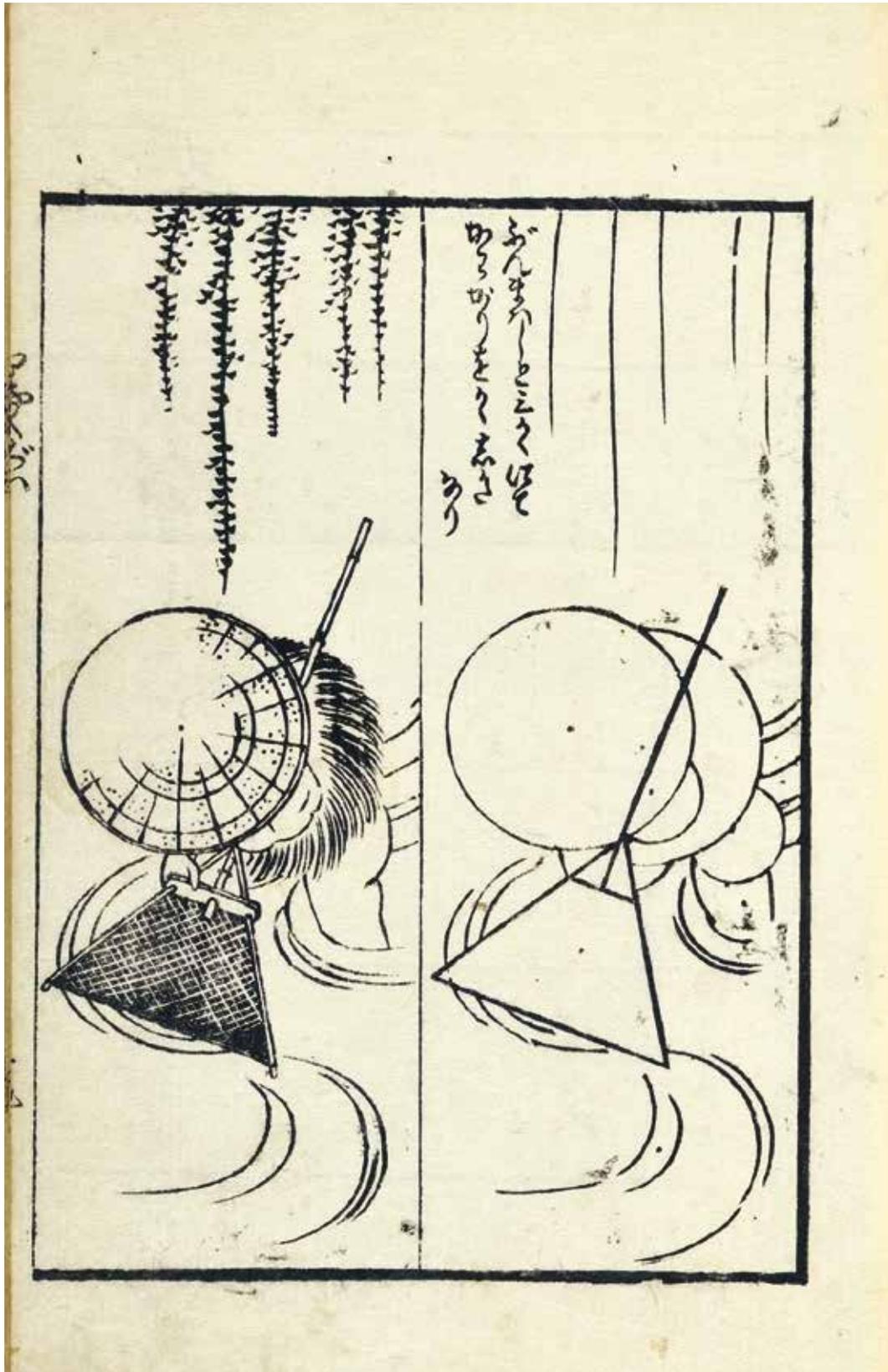
¹ *Machi yakko* 町やっこ (町奴) letteralmente: 'servitore del popolo'. Si tratta di bande organizzate che nascono intorno al 1612 per contrastare l'arroganza dei samurai che, in quegli anni, seminavano morte e terrore. Esperti combattenti per legge non avevano diritto di portare armi svilupparono, quindi, una serie di tecniche di combattimento alternative come quella, per esempio, con il bastone o con lunghe pipe. Queste bande godevano del consenso popolare. La loro origine deriva dagli *yashi* 香 (野師), gruppi di venditori ambulanti che si erano dati un'organizzazione per proteggere i loro interessi durante il periodo di governo Tokugawa (1602-1868). Si veda Ratti, Westbrook 2007.

まじぎかおどり
 ひしまる二法こて
 かくしかた

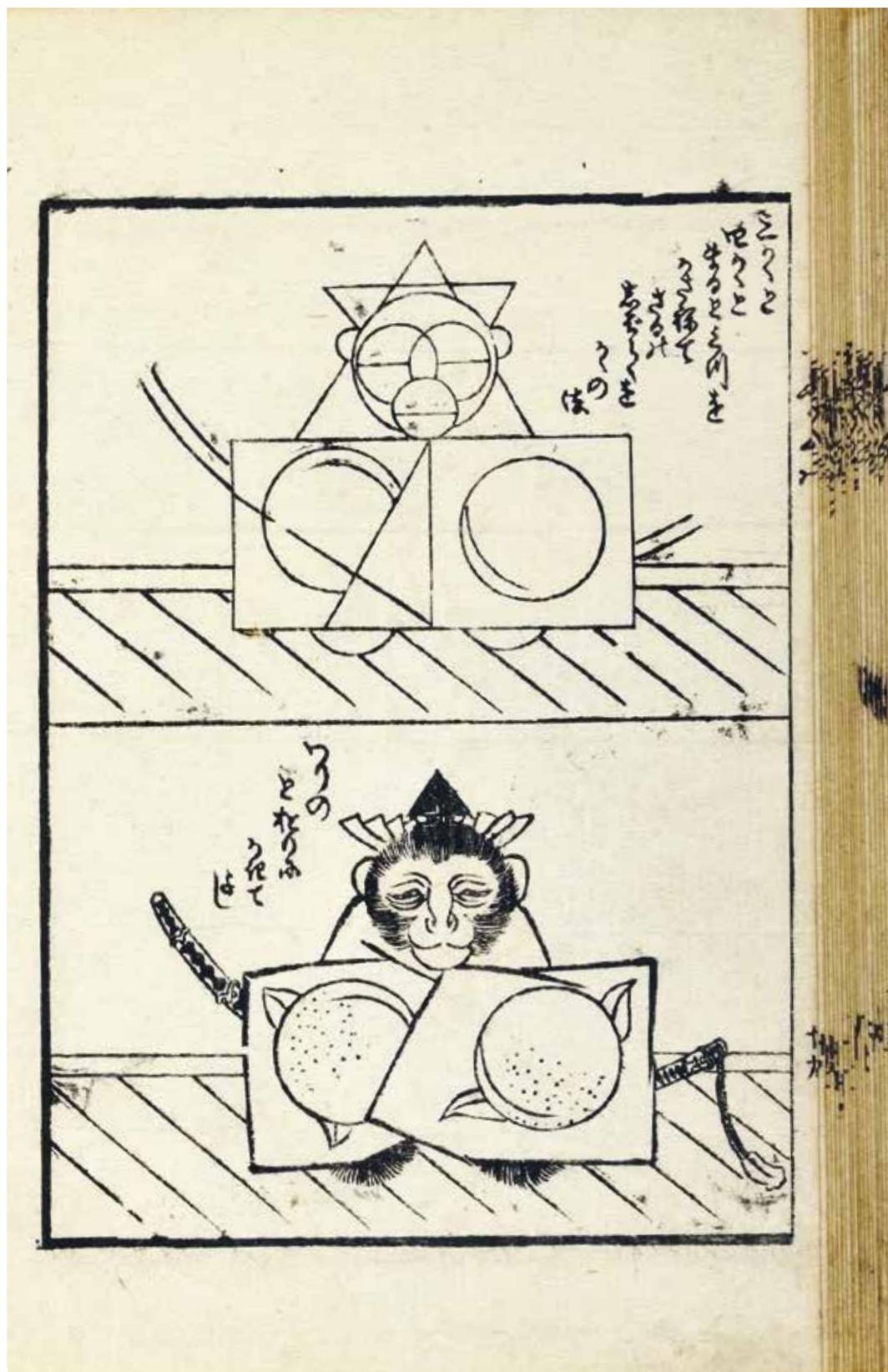
Danza di Matsuzaka.¹
 Metodo per rappresentarla attraverso cerchi e rombi.

¹ Matsuzaka 松坂 è una località vicina al santuario di Ise 伊勢 nella prefettura di Mie 三重. Qui ci si riferisce a una danza che viene effettuata per la commemorazione dei defunti in occasione delle feste *Obon* お盆, dal 13 al 16 agosto. Nel periodo Edo diventa sinonimo di canzoni di Echigo 越後 tanto da venir citata in questo modo anche, per esempio, nel famoso racconto comico (*kokkeibon* 滑稽本), iniziato nel 1802, in otto volumi, di Jippensha Ikku 返舎一九 (1765-1831), *Tōkaidōchū Izakurige* 東海道中膝栗毛 (A cavallo delle gambe lungo il Tōkaidō). L'opera è un misto tra una guida turistica e un diario di viaggio lungo il Tōkaidō ('via del mare orientale') che collegava Edo a Kyoto, di un commerciante e un suo compagno, che per sfuggire ai creditori e per fare un pellegrinaggio nei santuari, si mettono in cammino andando incontro alle avventure più disparate. Cf. Groemer 2016 e Katō 1996, 42-5.

ぶんまへしと三かく
にて かわかりをかく
しかたなり

Metodo per rappresentare un pescatore di fiume utilizzando un triangolo e il compasso.

三かくと四かくとま
 ると三つをかきねて
 さるのしぼらくをか
 くの法
 わりのおりにか
 きてよし

Metodo per disegnare la scimmia di *Shibaraku*¹ sovrapponendo triangoli quadrati e cerchi.
 Disegnare con il metodo della scomposizione.

¹ Uno dei personaggi dell'opera *Shibaraku* 暫 (Solo un momento!), scritta e messa in scena per la prima volta da Ichikawa Danjūrō I 市川團十郎 nel 1697 al teatro Nakamura 中村座 di Edo, fa parte delle cosiddette *kabuki jūhachiban* 歌舞伎十八番 (Le diciotto grandi opere *kabuki*). Popolare per i costumi sgargianti e i trucchi (*kumadori* 隈取) tipici dello stile *aragoto* 荒事 'stile rozzo' uno stile di recitazione esagerato che utilizza dei *kata* 型, ossia movimenti preordinati e codificati, esagerati e dinamici e un altrettanto esagerato trucco che hanno fatto di quest'opera quella che è probabilmente l'opera *kabuki* più famosa in Occidente, dove è diventata lo stereotipo di questo tipo di rappresentazioni teatrali.

ひしわりになぶるま
しをそつゆきの
つきやをかく法

Unendo il metodo della divisione in rombi all'uso del compasso disegnare uno contadino che spinge un mortaio nella neve.¹

¹ Yuki no tsukiya 雪のつきや.

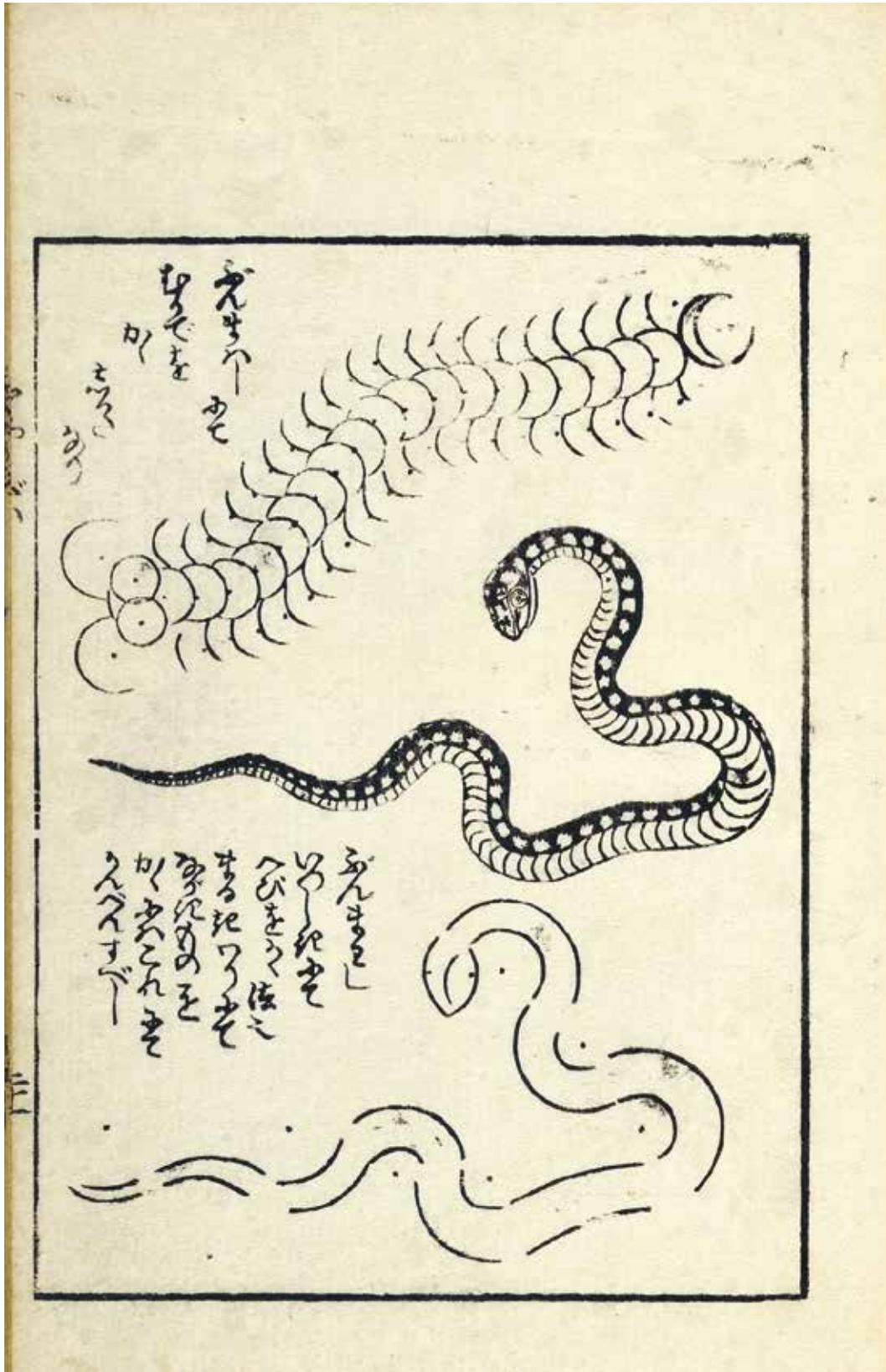

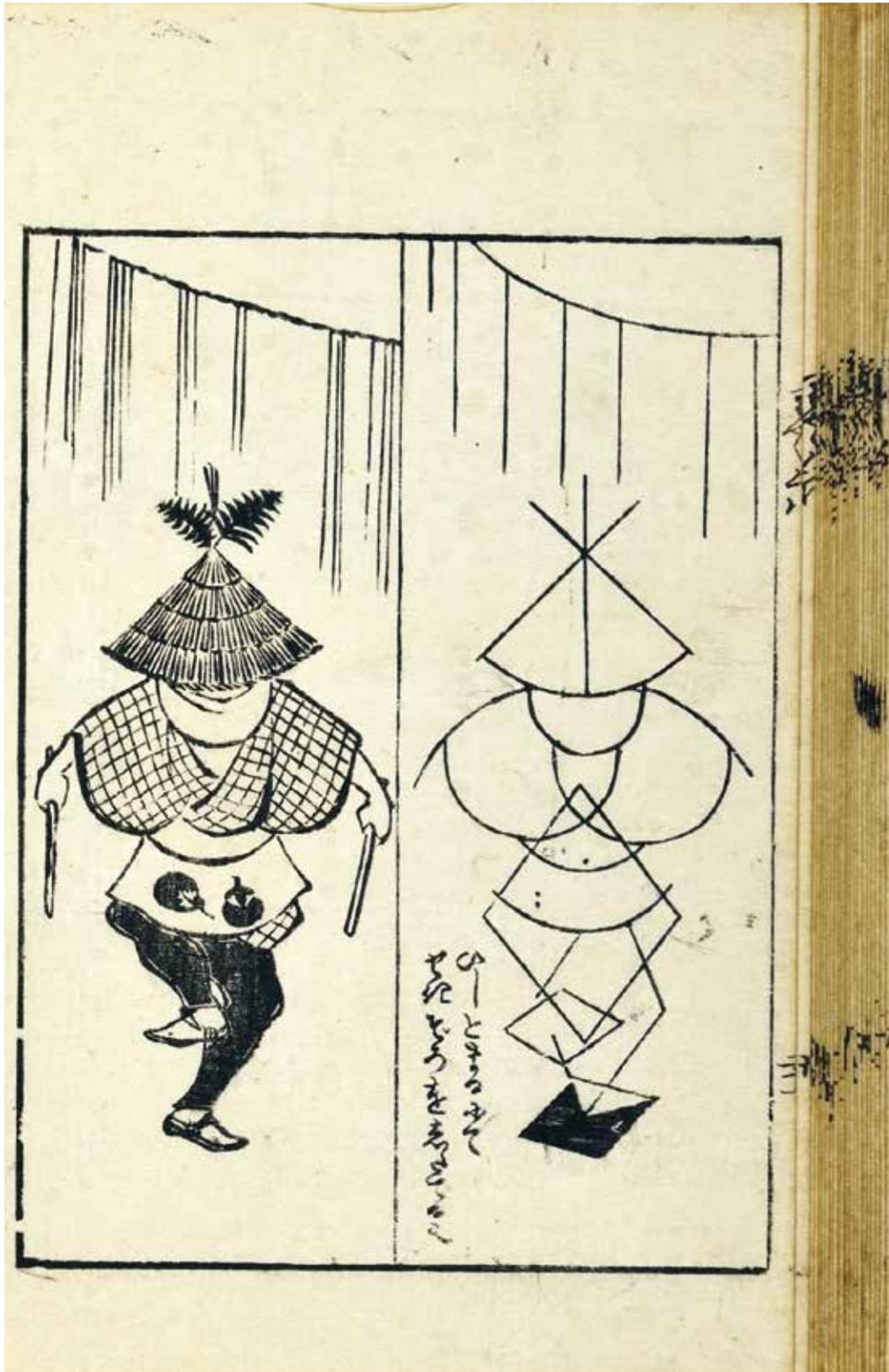
むかでのほんもん
 ぶのごとくよくく
 かんべんすべし
 からこのゆき(か)し
 のかきかた ぶんまハ
 しいしぎのく(き)かた

Come disegnare in maniera molto semplice il corpo di un millepiedi.
 Usando il compasso per unire i cerchi [ecco il] metodo per disegnare un bambino cinese che fa una palla di neve.

ぶんまへしにてむ
かでをかしくしかたなり
ぶんまわしいつしき
にてひをかき法也
まるきわりにてな
がきものをかくにハ
これにてかんべんすべ
し

Utilizzando il compasso [fare] un millepiedi.
[Esempio di] un modo per disegnare un serpente con
il compasso.
Quando si tratta di disegnare cose lunghe, se si utiliz-
za la scomposizione in cerchi, risulterà più semplice.

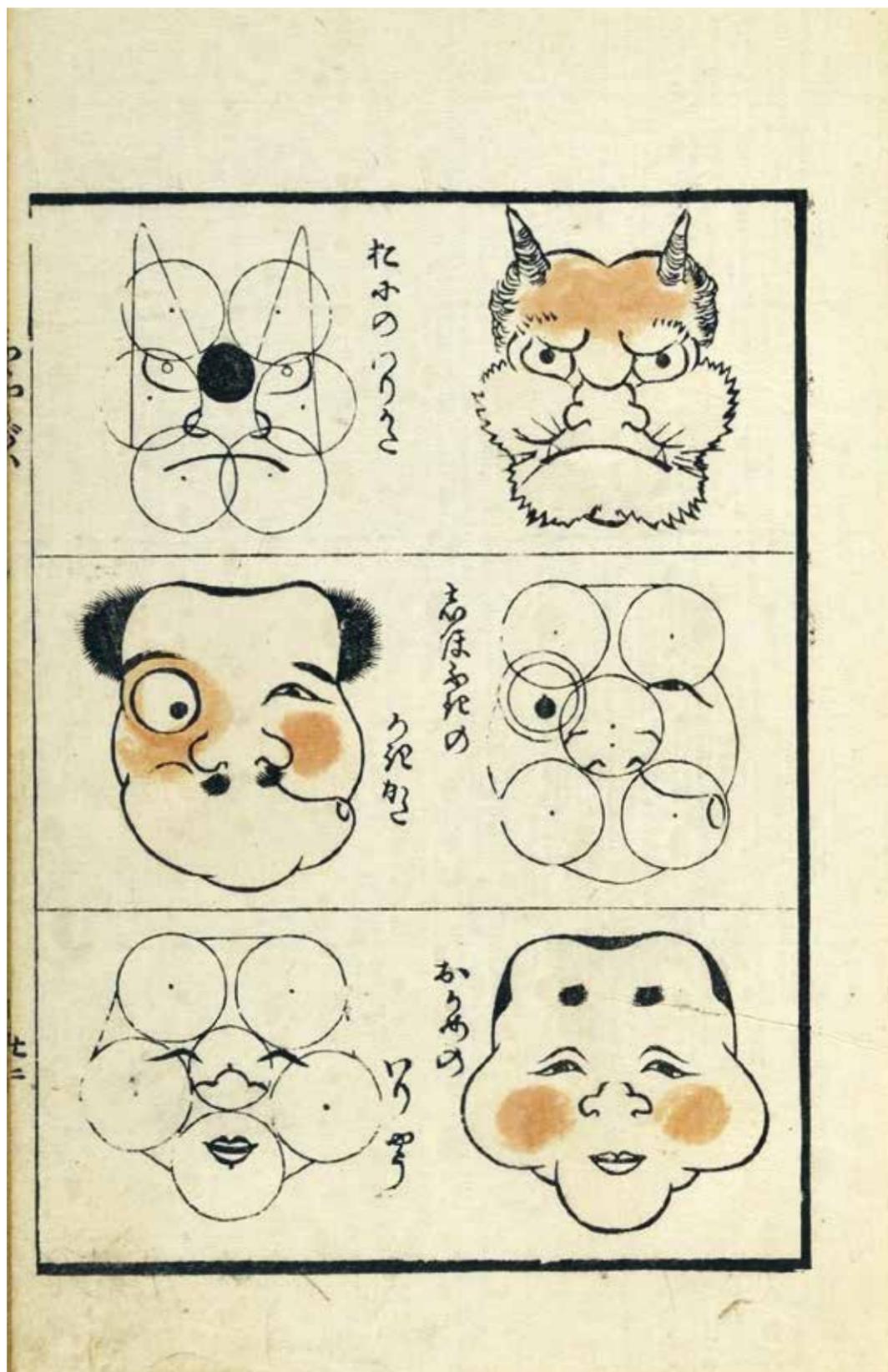

せきざろのたてまわし

Disegnare un *sekizoro*¹ con rombi e cerchi.

¹ I *sekizōro* sono ballerini itineranti che iniziavano a spostarsi per le loro *performance* verso la metà del dodicesimo mese del calendario lunare. Nel periodo medioevale indossavano maschere rosse ed entravano nelle case dei villaggi per esorcizzare i demoni e gli spiriti malvagi. Nel periodo Edo, invece, indossavano copricapi di paglia e un grembiule bianco con disegni benaugurali (pino, bambù e pruno) e danzavano accompagnati dal suono di uno *shamisen* 三味線 e di tamburi al grido: «Siamo *sekizōro*. Portiamo fortuna». Si veda Nishiyama 1997, 114.

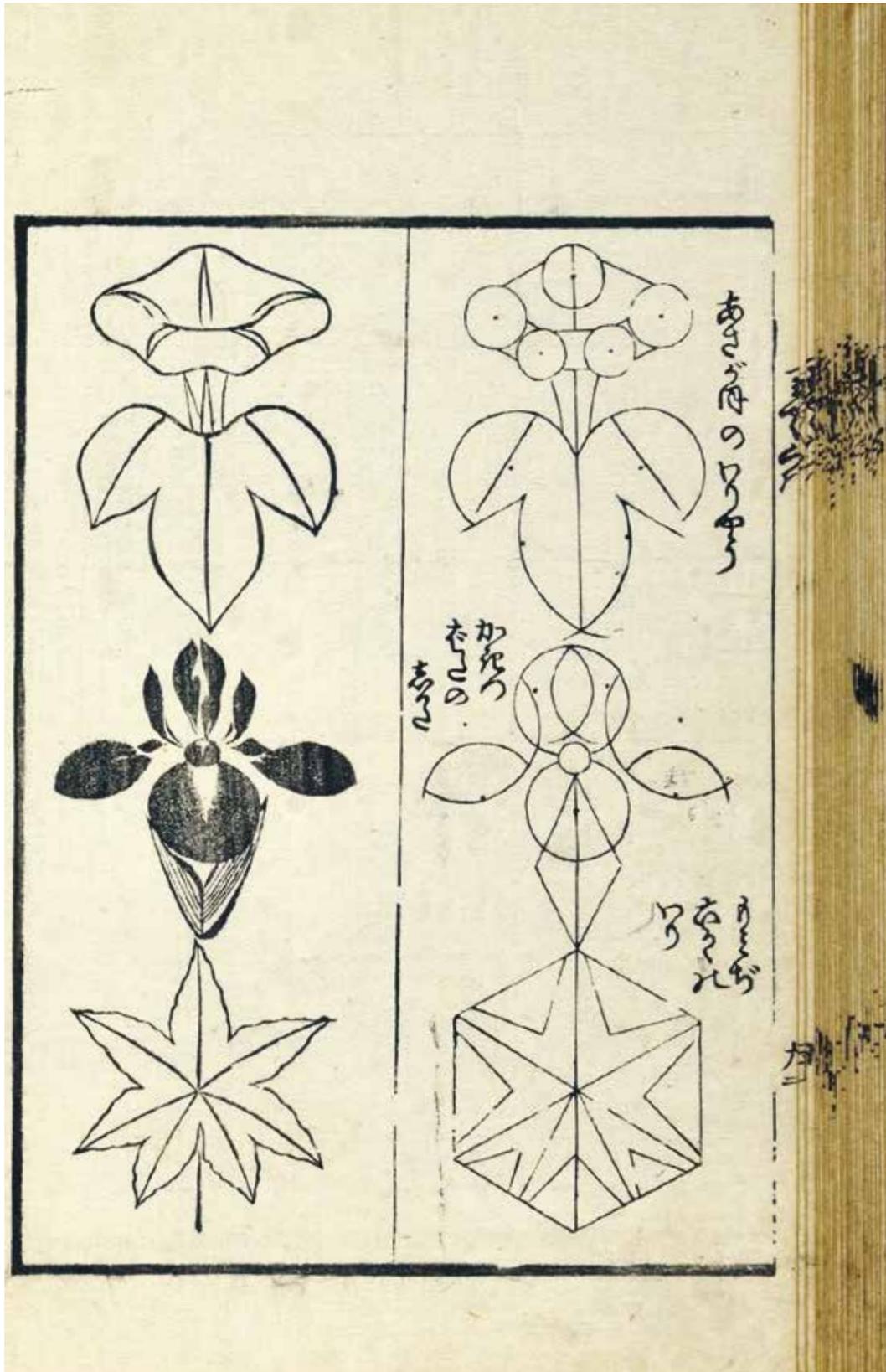
おにのわりかた
 しほふきのかきかた
 おかめのわりやう

Metodo di suddivisione di un *oni*.¹
 Metodo per disegnare uno *shihofuki*.²
 Metodo di suddivisione della figura di una *okame*.³

¹ Gli *oni* 鬼 sono creature del folclore giapponese, esseri soprannaturali che incarnano le forze della natura. Nelle leggende più antiche erano considerati creature benevole capaci di tenere lontani gli spiriti maligni poi, nelle leggende buddhiste perseguitano i malvagi, rubando le loro anime quando muoiono. La forte associazione con il male, cambiò il modo in cui venivano percepiti diventando portatori di calamità. Hanno le dimensioni degli esseri umani ma sono dotati di corna e unghie affilate e possono volare. Si dice anche che una donna sopraffatta dal dolore o dalla gelosia possa essere trasformata in un *oni*. Per scongiurare i disastri che essi avrebbero potuto provocare nell'epoca Nara 奈良 (710-794) veniva praticato il rito chiamato *oniyarai* 鬼遣 o *tsuina* 追儺 (cacciare il demone): una persona faceva il ruolo del demone e veniva scacciato con archi e canne di legno di pesco. Questa pratica in origine si teneva l'ultimo giorno dell'anno per allontanare le divinità della peste e di altre epidemie.

² A questo termine *shihofuki* (*shiofuki*) 汐吹き di solito corrisponde una creatura simile a un *yōkai* 妖怪 (spirito maligno) acquatico molto elusivo con orecchie elefantine e con una lunga proboscide dalla quale spruzza acqua salata. Qui Hokusai, invece, rappresenta un uomo dal volto deforme senza bocca e con un occhio semi-chiuso.

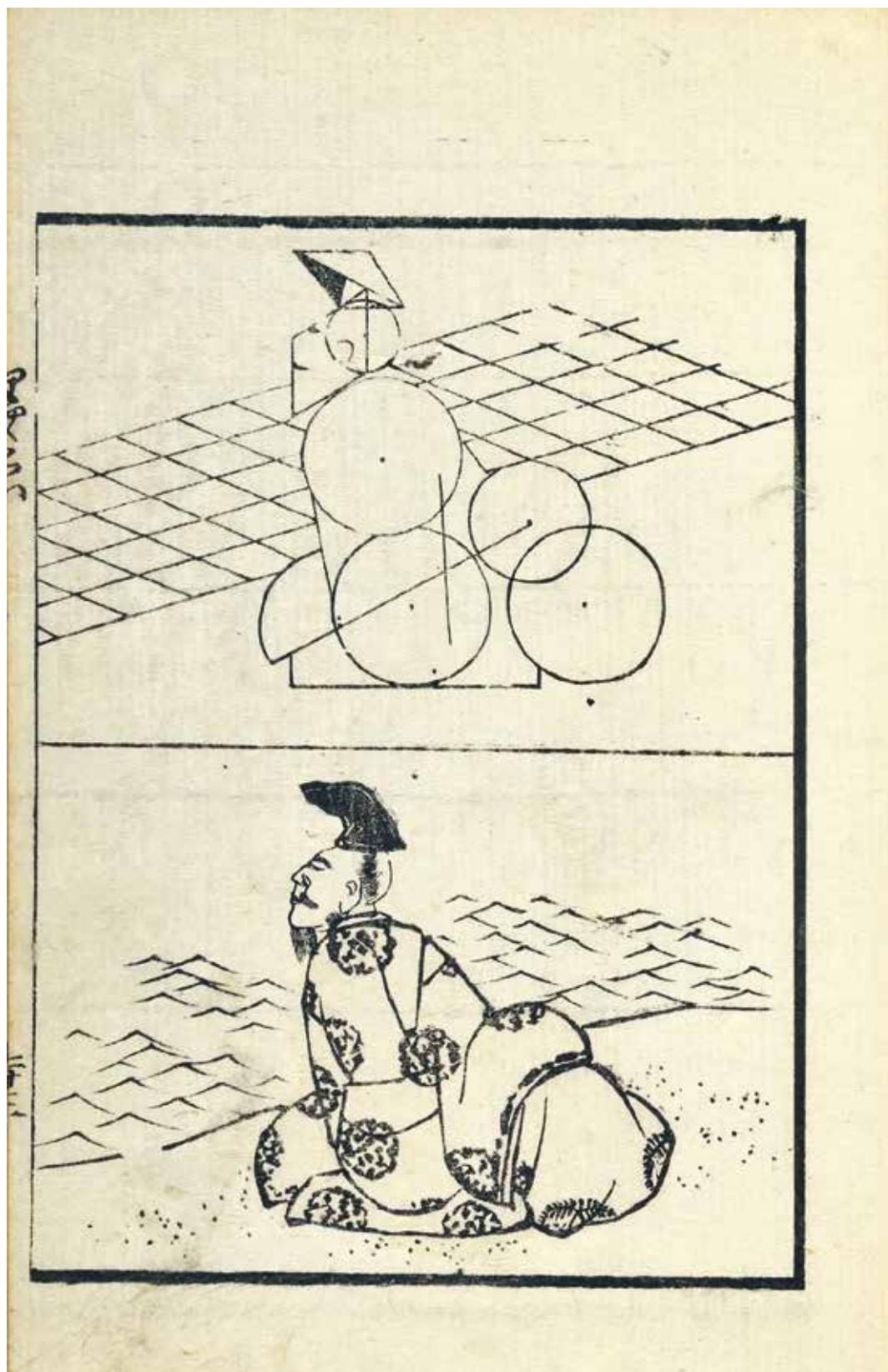
³ *Okame* お龜 è una maschera del teatro *nō* che rappresenta la giovane *Okame*, nota anche come *Ame/a no Uzume* 天鈿女命 o *Ōtafuku* 大多福, considerata la dea della gioia. Questa maschera ha un valore molto positivo e di augurio, *kame* 龜, infatti, significa tartaruga, simbolo di fortuna e lunga vita, e *ōtafuku* significa letteralmente 'tanta e buona fortuna'.

あさがほのわりやう
かきつばたのしかた
もみぢのわり

Suddivisione di un convolvolo.¹
Metodo per disegnare un iris.
Suddivisione per disegnare una foglia d'acero.

¹ *Asagao* 朝顔 'gloria mattutina' (*ipomoea nil*) fa parte della famiglia dei convolvoli e fu introdotta in Giappone dalla Cina o, attraverso la Corea, nel periodo Heian 平安 (VIII-IX secolo). Durante il periodo Edo 江戸, tra il XVII e il XIX secolo, quando sempre più persone iniziarono a vivere nelle città, si creò una vera mania per la coltivazione in vaso di questi fiori colorati. I vasi, particolarmente apprezzati, spesso dotati di strutture cilindriche, chiamate *andon shitate* 行燈仕立て, se osservati di notte assomigliano a delle lanterne giapponesi appese (*andon*).

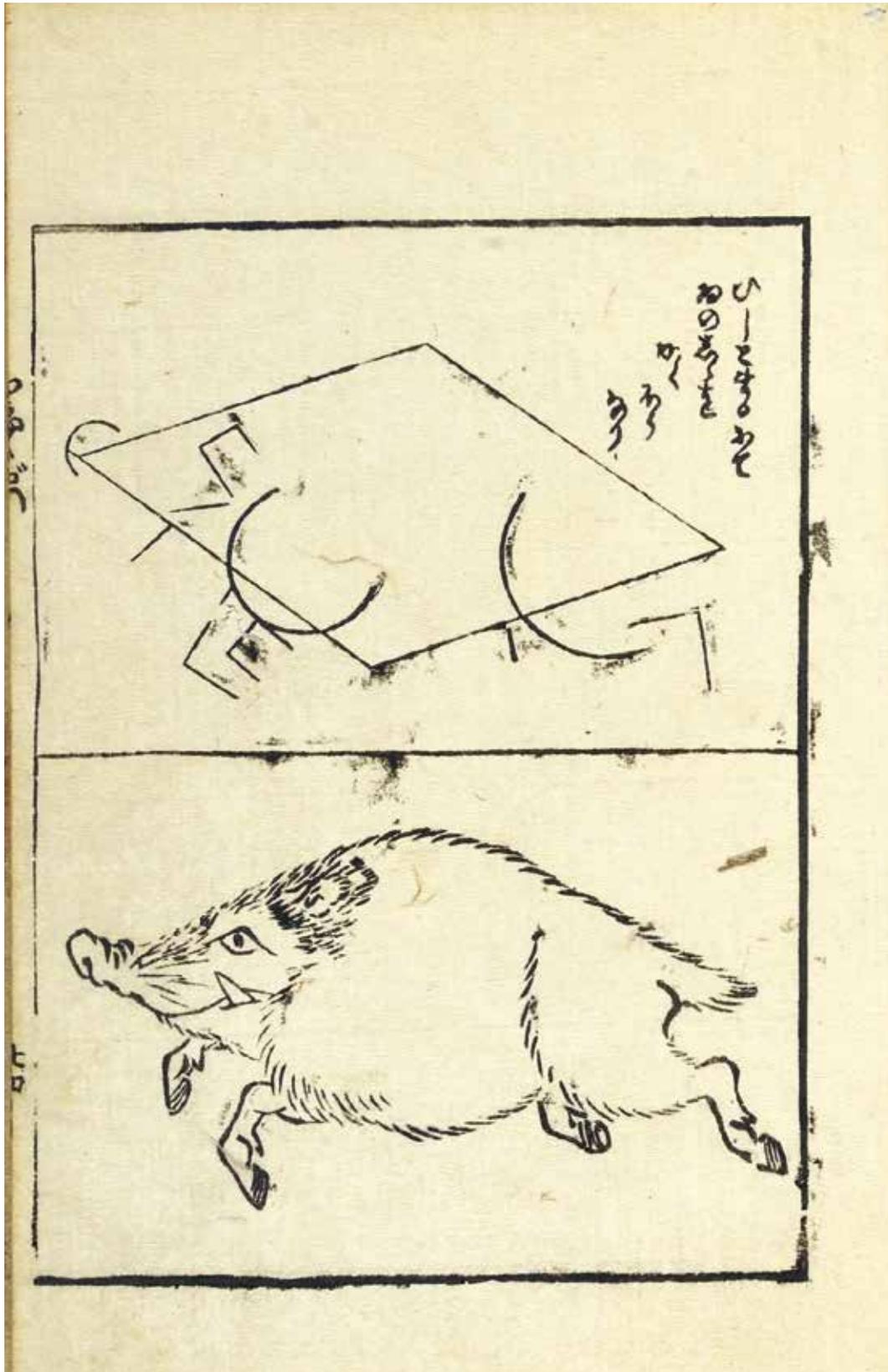
[Senza testo]¹

¹ La mancanza di spiegazione tecnica deriva dal fatto che la figura del poeta Kakinomoto no Hitomaro 柿本人麻呂 (662-710) in contemplazione era talmente assimilata dall'iconografia ufficiale da non necessitare di ulteriori delucidazioni. Hitomaro rappresenta il personaggio ideale del funzionario di corte e di poeta. Ha prodotto sia poesia breve (*waka* 和歌) sia lunga (*tanka* 短歌), generi che proprio grazie a Hitomaro raggiunsero livelli di eccellenza. Fu uno degli autori del *Man'yōshū* 万葉集 (Raccolta di diecimila foglie), la più antica collezione di *waka* in giapponese giunta fino a noi. Fu compilata molto probabilmente intorno alla seconda metà dell'VIII secolo, durante il periodo Nara 奈良, ed è formata da 4.496 componimenti. I circa cinquecento autori, di cui settanta donne, appartengono a tutti i ceti sociali.

り
ぶ
ま
も
し
三
か
く
わ
あ
め
の
し
や
し
世

Cacciatore di uccelli nella pioggia.
Dividere con il compasso e in triangoli.

ひしぎの
しんぎかくほうなり

Metodo per disegnare un cinghiale con rombi e cerchi.

ひし
もみじ
かくしか

Metodo per disegnare un cervo [oppure le foglie d'acero]¹ usando il compasso e i rombi.

¹ In questo caso il termine *momiji* もみじ, scritto in *hiragana* implica un gioco di parole perché, in giapponese classico, esso aveva il duplice significato di indicare sia l'animale (cervo), sia le foglie d'acero.

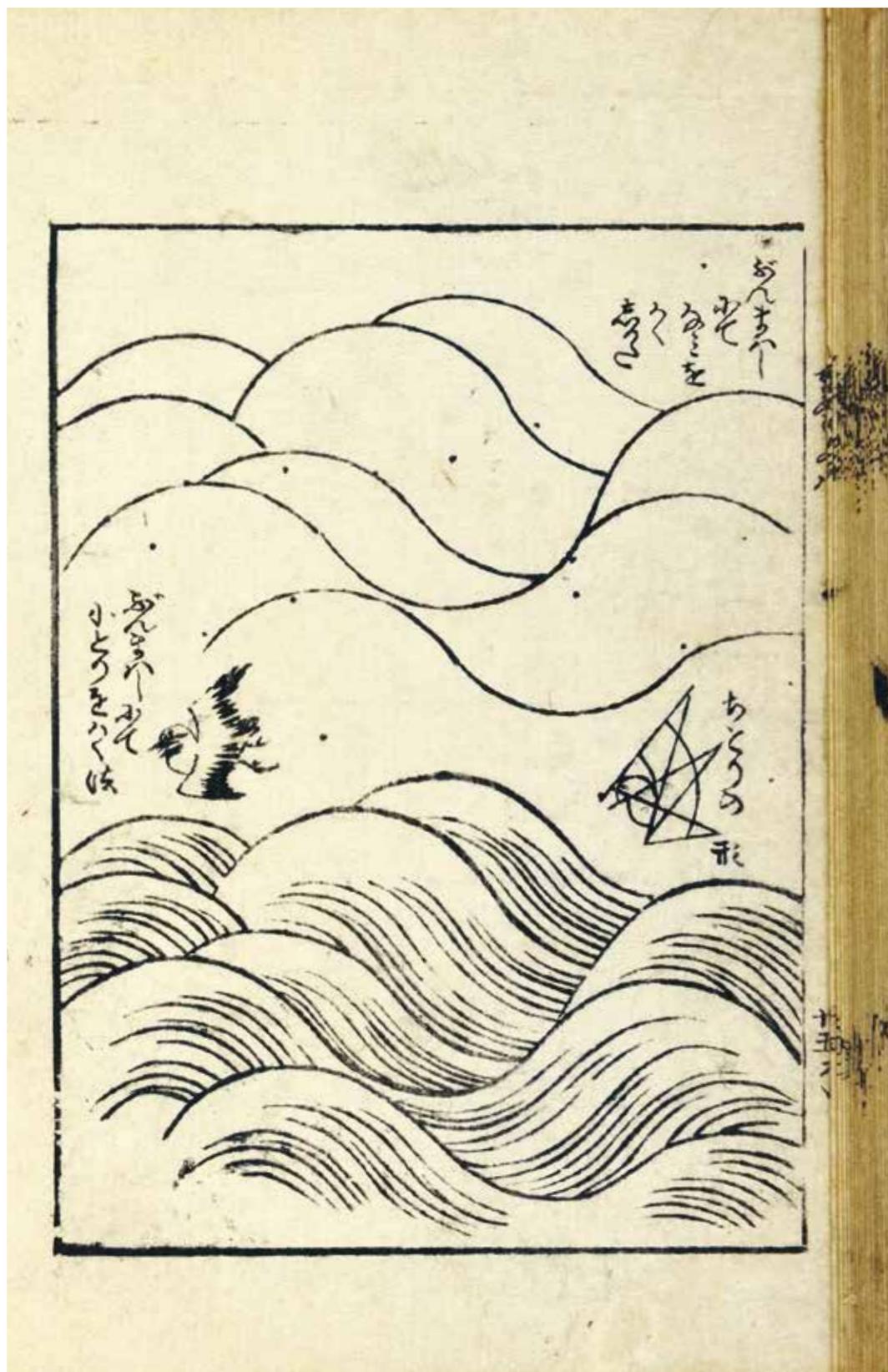

からのけしき すべ
 てミヤこじんしやな
 ぞの あしらひ也
 ぶんまへしとせうぎ
 にてとうさんすいの
 はしをつくるしかた
 まると ひしとか
 くと 三ツを合わせる法
 すゝめおどり
 ほんもんにならひて
 のち 急のころをも
 ちいて かへし

[Esempio di come dovrebbero essere] tutti i paesaggi cinesi alla maniera dei templi della capitale. Attraverso il metodo del compasso si disegna un ponte in stile cinese¹ e l'acqua che scorre da un torrente di montagna. Legge per raggruppare cerchi, rombi e angoli. Danza del passero.² Esercitandosi a guardare la cosa [com'è] nella realtà di segnare la figura facendo molta attenzione.

¹ *Tō* scritto in *hiragana* si presta a diverse interpretazioni ugualmente plausibili. Se scritto con l'ideogramma *tō* 唐 significherebbe 'della dinastia Tang', quindi, riferendosi alla forma di un ponte arcuato nello stile cinese, dove Tang diventa, per estensione, tutto ciò che proviene dal continente. Oppure *tō* scritto con l'ideogramma 疾 significherebbe 'molto tempo fa', quindi, un ponte 'antico'.

² *Suzume odori* 雀踊り (danza del passero) si dice risalga al primo periodo Edo improvvisata dagli scalpellini che stavano costruendo il castello di Sendai (Sendai jō 仙台城) per il *daimyō* 大名 Date Masamune 伊達政宗 (1567-1636). Si tratta di una danza eseguita con grandi ventagli per imitare il battito delle ali del passero. Nella prefettura di Miyagi 宮城 viene interpretata da bambini in occasione delle feste *obon* in onore dei defunti.

ぶんまへしにて
なみをかしくかた

ちどりの形

ぶんまへしにて
とりをかしくかた

Modo per disegnare le onde con il compasso.
 Forma del piviere.
 Metodo per disegnare con il compasso un piccolo uccello.¹

¹ Hokusai gioca sull'omofonia tra *chidori* 小鳥 (piccolo uccello) scritto con l'ideogramma 小 (piccolo) e il termine *chidori* ちどり (piviere).