

Д.Г. Главева

Научный центр «Глобальный Диалог»

Принцип естественной и несовершенной красоты в японской эстетической философии ваби-саби

Аннотация. Ваби-саби — это японская эстетическая философия, которая ценит красоту несовершенства, мимолетности и незавершенности. Она прославляет естественный цикл роста, распада и смерти, находя красоту в простых, скромных и непрехотливых вещах. Эту концепцию можно найти повсюду в японском обществе. Вам больше не нужно быть идеальным. Ваби-саби доказывают, что вы уникальны, потому что ваши недостатки отличают вас от всех остальных. Философия ваби-саби позволяет быть собой.

В японской философии и культуре существуют понятия, которые невозможно перевести одним или несколькими словами. Ваби-саби (侘寂) состоит из двух иероглифов, каждый из которых обозначает свою собственную категорию. Ваби (侘) означает «простота», «несовершенство», «грубоватость», «сдержанная красота». Саби (寂) означает «подлинность», «налет старины», «отпечаток времени». Саби ассоциируется с «непостоянством» (все проходит). Вместе ваби-саби передают ощущение «скромной красоты» или «спокойной элегантности», а также ощущение признательности за мимолетность и скоротечность жизни.

Философия ваби-саби показывает нам, что ничто в природе не вечно и не совершенно. И это как бы навевает тоску и печаль. Несмотря на кажущуюся тоску и печаль, ваби-саби — позитивная философия. Так как ничего не вечно, то и не стоит суетиться и куда-то торопиться. Пора замедлиться, остановиться, насладиться этим моментом, осознать, что то, что есть сегодня, не будет завтра. Каждое мгновение жизни неповторимо, так что извлекайте как можно больше из этих мгновений.

Ваби-саби — это искусство жить с миром в гармонии, не приукрашивая действительность и замечая прекрасное в несовершенном.

Ключевые слова: ваби-саби, простота, несовершенство, мимолетность, незавершенность, грубоватость, сдержанная красота, спокойная элегантность.

Diana G. Glaveva

Senior Research Fellow, Global Dialog

The principle of natural and imperfect beauty in the Japanese aesthetic philosophy of wabi-sabi

Abstract. Wabi-sabi is a Japanese aesthetic philosophy that appreciates the beauty of imperfection, transience and incompleteness. She celebrates the natural cycle of growth, decay and death and finds beauty in simple, modest and unpreten-

tious things. This concept can be found everywhere in Japanese society. You don't have to be perfect anymore. Wabi-sabi proves that you are unique because your flaws make you different from everyone else. The Wabi-sabi philosophy allows you to be yourself.

In Japanese philosophy and culture, there are concepts that cannot be translated into one or more words. Wabi-sabi (侘寂) consists of two characters, each representing its own category. Wabi (侘) means “simplicity”, “imperfection”, “roughness”, “understated beauty”. Sabi (寂) means “authenticity”, “a touch of antiquity”, “imprint of time”. Sabi is associated with 'transience' (everything passes). Together, wabi-sabi convey a sense of “humble beauty” or “quiet elegance,” as well as a sense of appreciation for the fleeting and transience of life.

The Wabi-sabi philosophy shows us that nothing in nature is eternal or perfect. And this seems to evoke melancholy and sadness. Despite the apparent melancholy and sadness, wabi-sabi is a positive philosophy. Since nothing lasts forever, there is no need to worry and rush. It's time to slow down, stop, enjoy this moment, realize that what is today will not be tomorrow. Every moment of life is unique, so make the most of them.

Wabi-sabi is the art of living in harmony with the world, without embellishing reality and noticing the beauty of the imperfect.

Keywords: wabi-sabi, simplicity, imperfection, evanescence, incompleteness, roughness, modest beauty, quiet elegance.

Мы часто стремимся к совершенству во всех областях. Мы готовы бороться за него и изо всех сил стремиться к отметке «идеально», чтобы испытать чувство удовлетворения. Сегодня мы предъявляем к себе все более высокие требования. Это касается нашего жилья и его интерьера, нашей карьеры и нашего собственного тела. Нас подгоняет необходимость выглядеть безупречно в социальных сетях и в жизни. Наступает момент, в котором мы замечаем, что на самом деле мы не очень-то счастливы. А совершенство всего лишь иллюзия. Как нам быть? Ответ на этот вопрос дает японская эстетическая философия *ваби-саби*.

Ваби-саби — это японская эстетическая философия, которая ценит красоту несовершенства, мимолетности и незавершенности. Она прославляет естественный цикл роста, распада и смерти, находя красоту в простых, скромных и неприхотливых вещах. Эту концепцию можно найти повсюду в японском обществе. Вам больше не нужно быть идеальным. *Ваби-саби* доказывают, что вы уникальны, потому что ваши недостатки отличают вас от всех остальных. Философия *ваби-саби* позволяет быть собой.

В японском языке нет универсального определения *ваби-саби*. Сами японцы не смогут объяснить, что это такое. У них понимание интуитивное. *Ваби-саби* не преподается — большинство населения впитывает его через наблюдение и опыт. Для логически мыслящего представителя за-

падного мира такая задача сложна. Нам нужно все объяснить — шаг за шагом, этап за этапом. Нужны точные инструкции и совершенно точный перевод. Но это не всегда применимо к японской философии.

В японской философии и культуре существуют понятия, которые невозможно перевести одним или несколькими словами. Они присутствуют не только в искусстве, но и в обычной, повседневной жизни современного японца. *Ва́би-са́би* (侘寂) состоит из двух иероглифов, каждый из которых обозначает свою собственную категорию. *Ваби* (侘) означает «простота», «несовершенство», «грубоватость», «сдержанная красота». *Саби* (寂) означает «подлинность», «налет старины», «отпечаток времени». Саби ассоциируется с «непостоянством» (все проходит). Вместе *ваби-саби* передают ощущение «скромной красоты» или «спокойной элегантности», а также ощущение признательности за мимолетность и скоротечность жизни. Но эта «скромная красота» всего того, что нас окружает, как правило «скрытая», её нужно увидеть и прочувствовать. *Ваби-саби* — это способность видеть красоту в естественном, несовершенном и мимолётном. Дело не в том, что мы видим, а в том, как мы видим. *Ваби-саби* — эстетика скромной и неуловимой красоты: это прелесть вещей естественных, скромных и простых.

Ваби-саби — это не дорогой букет роз, завернутый в блестящий целлофан, а цветок из собственного сада; *ваби-саби* — это одиноко стоящее кривое деревце на вершине холма. *Ваби-саби* — это чашка с трещинкой или маленьким отколотым кусочком. *Ваби-саби* пропагандирует естественность и безупречность. Именно это помогает увидеть истинную красоту вещей и влюбиться в них. Практически все виды японского традиционного искусства пронизаны эстетикой *ваби-саби*, напоминающей нам, что ничто не совершенно и не вечно, всё течет и изменяется: икебана, чайная церемония, сады камней, поэзия. К эстетике *ваби-саби* можно отнести и *ханами* (любование сакурой) — прекрасные нежные цветки распускаются на мгновение с точки зрения вечности и тут же облетают. *Ваби-саби* выходит за рамки красоты отдельного предмета или места. Это реакция человека на истинную, глубокую, скрытую красоту. У каждого человека *ваби-саби* индивидуальное, потому что каждый воспринимает мир по-своему.

Чтобы приблизиться хоть немного к пониманию *ваби-саби*, следует прежде всего понять, как японцы смотрят на мир и как они видят мир, как они познают мир? Японцы познают мир практически-конкретно-чувственно. Они смотрят очень внимательно и слушают очень внимательно. Взгляд продлевает себя в слухе, обонянии, осязании, вкусе. Но подобное «обнохивание» и «ощупывание» мира являются следствием визуальной перцепции «ближнего пространства» и особого трепетного отношения к природе. Для европейца природа — антитеза, от которой он

защищается. Японец же приспосабливается к природе, вписываясь в нее. Культ природы породил специфическое ощущение пространства, не признающее четких границ между внутренним и внешним интерьером и, например, садом.

Природные условия японских островов оказали заметное влияние на формирование национальной психологии японцев и на их мировидение. Извержения вулканов, землетрясения, наводнения, горные обвалы и ураганы испокон веку способствовали выработке таких качеств как терпеливость, самообладание и сноровка. В отношении природы и жизни японцы питают диаметрально противоположные чувства: чувство обреченности и чувство благоговения. Жизнь воспринимается в ее печальной прелести, зовущей ценить и любоваться каждым мигом бытия в этом времени и в этом пространстве. В отношении к природе у японцев на первое место выдвинулось *эмоционально-эстетическое переживание*. Оно было окрещено буддийским ощущением иллюзорности, эфемерности мира и человеческой жизни. Собственно, поэтому оно было лишено открытой жизнерадостности и всегда заключало в себе момент быстротечности. Буддийская идея эфемерности человеческого существования была своеобразно интерпретирована в элегическом ключе и представлена в виде меланхолического *мулзё* (непостоянства). Красота, раскрываясь в своей высшей точке, ощущалась как мгновенная, едва уловимая и преходящая, готовая в следующий миг исчезнуть бесследно. Отсюда вырастал и сам тип отношения к миру природы — *любование* (из которого впоследствии развилось религиозное созерцание). Любование природой — это не просто «смотрение», но обязательно переживание, изощренное восприятие окружающего мира всеми органами чувств, в первую очередь зрения.

Ощущая себя частицей изменчивого, пульсирующего мира, человек стремился открыть для себя знамения вечности, закодированные в алой листве клена, в бело-розовой дымке цветения сакуры, в первой трели камышевки, в неожиданном снегопаде. Развивается своеобразная *«кадровость восприятия»*. Взгляд фиксируется на единичном и конкретном, доступном непосредственно-чувственному восприятию и наблюдению: не лес, а дерево; не дерево, а лист; не лист, а прожилка на нем [Мещеряков 1992, с. 12]). Именно через единичное постигается всеобщее. Чтобы ощутить глубину бытия, нужно сосредоточиться на одном. Постепенное «сужение взгляда» развивает чуткость к мгновению как явлению вечного, непроявленного. А в результате детальной фиксации мига происходит продление мгновения до вечности, некая психокаллиграфия мига.

Эстетический принцип *ваби-саби* подразумевает, что нужно успеть мгновение это уловить и отразить вокруг себя, выйдя в состояние «просветленного ума». Принцип *сатори*: как достичь просветленного разума

и увидеть подлинную красоту вещей. В состоянии сатори мы можем разглядеть подлинную природу вещей.

Во второй половине XVI века мастер чайной церемонии и философ Сен-но Рикю сформировал три основных принципа *ваби-саби*: 1. *Ничто не вечно*; 2. *Ничто не закончено*; 3. *Ничто не совершенно*. Именно Сен-но Рикю сформировал принцип простоты как основной эстетический идеал [Игнатович 1997, 233].

У *ваби-саби* нет правил, которым обязательно нужно следовать, главное — выбирая вещи, которые будут окружать вас ежедневно, не покупать ничего лишнего, не стараться заполнить пространство мелочами. *Ваби-саби* — это изящество простоты, здесь важны детали, но каждая из них должна быть функциональной, единственной в своем роде. Философия *ваби-саби* — это стиль жизни, который присутствует повсюду. Для интерьера *ваби-саби* — самые ценные вещи — старинные, с историей и следами использования, содержащие в себе «жизнь». Посуда *ваби-саби* обладает большим количеством дефектов. Посуда с изъянами и потёртостями считается идеалом как раз благодаря своей неидеальности. Так, посуда становится не просто очередной безликой частью сервиза: она уникальна, у неё есть своя история и своя судьба, о которой могут рассказать несовершенства. Вещи *ваби-саби* — это небольшие неяркие предметы, будто обращенные внутрь. Они сокращают психологическую дистанцию между человеком и вещью. *Ваби-саби* означает внешнюю скромность, наделенную внутренней силой и целостностью. Изучение *ваби-саби* следует начинать с древнего искусства *ваби-ча* — вида чайной церемонии, возникшего в XV—XVI веках. Основавшие его чайные мастера отдавали предпочтение японской керамике, а не популярной в то время идеально выполненной китайской. Это был вызов тогдашним нормам прекрасного. На их чайных приборах не было привычных символов красоты (яркие цвета и затейливая роспись), и гостям предлагалось рассматривать неброские цвета и текстуры. Эти мастера выбирали несовершенные, грубоватые предметы, потому что «ваби-саби предполагает что-то незаконченное или неполное, оставляя простор для воображения» [Matsumoto, 2020].

Философия *ваби-саби* показывает нам, что ничто в природе не вечно и не совершенно. И это как бы навеивает тоску и печаль. Несмотря на кажущуюся тоску и печаль, *ваби-саби* — позитивная философия. Так как ничего не вечно, то и не стоит суетиться и куда-то торопиться. Пора замедлиться, остановиться, насладиться этим моментом, осознать, что то, что есть сегодня, не будет завтра. Иероглифы, составляющие выражение «*итиго итиэ*», можно дословно перевести с японского языка как «один раз — одна встреча» или «один момент — одна возможность». А это значит, что событие, происходящее сейчас, — это и есть главная ценность

жизни. *Каждое мгновение жизни неповторимо, каждый встреченный нами человек особенный*, так что извлекайте как можно больше из этих мгновений. *Ваби-саби* — это искусство жить с миром в гармонии, не приукрашивая действительность и замечая прекрасное в несовершенном.

Библиографический список

Игнатович А.Н. Философские, исторические и эстетические аспекты синкретизма (на примере «чайного действия»). М., 1997.

Мещеряков А.Н. Взгляд и нечто. Близорукость и дальнорукость японской культуры. — Ориентация — поиск. Восток в теориях и гипотезах. М., 1992.

Francesc Miralles, Héctor García. Wabi sabi. De Japanse wijsheid van imperfectie. Boekerij, Amsterdam, 2022.

Matsumoto Kiyoshi. Wabi-sabi, Japan's simplistic way of life, Apr 21, 2020). URL: <https://medium.com/@kiyoshimatsumoto/wabi-sabi-japans-simplistic-way-of-life-40fb0ec3492> (дата обращения: 12.03.2024).

Wabi-sabi: perfecte imperfectie.2020. URL: <https://www.katernjapan.nl/wabi-sabi-perfecte-imperfectie/> (дата обращения: 12.03.2024).