

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ: УЗНАЙТЕ 5

Исследуйте 6

Испытайте 10

Используйте 13

ПЕРВЫЙ ШАГ: РАЗБЕЙТЕ 21

Переживите 23

Смиритесь 29

Примите решение 35

Сделайте выбор 41

Изобретайте 49

Используйте силу воображения 57

ВТОРОЙ ШАГ: СОБЕРИТЕ 63

Подготовьтесь 65

Воссоздайте картину 71

Преобразуйте 77

Соедините 83

Восполните недостающее 89

Подберите сочетание 97

ТРЕТИЙ ШАГ: ПОДОЖДИТЕ 103

Удалите 105

Скрепите 111

Позвольте дышать 117

Положите 123

Очистите 127

Оставьте в покое 131

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: ПОЧИНИТЕ	137
Отполируйте	139
Потрогайте	145
Нанесите слой лака	149
Сосредоточьтесь	155
Добавьте еще слой	161
Оживите	167

ПЯТЫЙ ШАГ: ПРОЯВИТЕ	173
Зажгите свет	175
Приберегите золото	183
Откройте.....	189
Защитите.....	195
Придайте своеобразие	201
Подарите сияние.....	207

ШЕСТОЙ ШАГ: ОЖИВИТЕ	213
Рассмотрите.....	215
Восхититесь	219
Созерцайте	225
Прочувствуйте	229
Примите всей душой.....	235
Устройте выставку	241

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТКРОЙТЕСЬ!	247
СЛОВАРЬ	255

ВВЕДЕНИЕ

УЗНАЙТЕ

Амбар мой сгорел дотла,
И теперь я спокойно могу
Луну созерцать¹.

Мидзута Масахидэ²

¹ Перевод Е. Ф. Троицкого — доктора исторических наук, профессора ТГУ.

² Мидзута Масахидэ (1657—1723) — японский поэт и самурай XVII века.

ИССЛЕДУЙТЕ

*Благословенны гокнутые,
ибо они несут свет.*

Мишель Одиар¹

Эта книга приглашает вас познакомиться с искусством кинцуги и всесторонне изучить его. Идея кинцуги — технологии, изобретенной в XV веке в Японии, — состоит в том, чтобы, реставрируя разбитые предметы, подчеркивать трещины с помощью золота, вместо того чтобы пытаться их скрыть. Однако философия этого искусства выходит далеко за рамки художественной практики. Здесь мы также в символической форме касаемся процессов исцеления и возрождения. Восстановленный, а затем принятый вновь с почтением, разбитый предмет пропускает через себя произошедшее с ним, а затем парадоксальным образом становится еще прочнее, красивее и ценнее, чем до повреждения. Реставрацию сосуда можно осмыслить как метафору человеческой жизни: она по-новому проясняет каждый шаг на пути процесса исцеления, неважно, идет ли речь о телесной или о психологической травме.

Слово «кинцуги» имеет японское происхождение («кин» — золото и «цуги» — соединение) и буквально означает «золотые швы». Искусство кинцуги называется *кинцукурой*, что переводится как «починка с помощью золота». Процесс восстановления, строго выверенный и разделенный на несколько этапов, длится несколько недель или даже месяцев. Говорят даже, чтобы сделать идеальный кинцуги, иногда требуется целый год.

Осколки разбитого предмета вначале собирают один за другим, затем очищают и склеивают с помощью традиционного натурального лака, получаемого из лакового дерева. Предмет высушивают, отшлифовывают. После этого трещины покрывают несколькими

¹ Пьер Мишель Одиар (1920—1985) — французский сценарист, писатель, кино-режиссер.

слоями лака и, пока он еще влажный, посыпают золотым или любим другим металлизированным порошком (серебряным, бронзовым, латунным, медным и т. д.). Когда лак застывает, это выглядит как настоящее литье. Затем швы полируют. Наконец предмет предстает во всем своем великолепии.

Легенда гласит, что у сёгуна¹ Асикаги Ёсимасы (1435—1490) была любимая чашка (*тяван*), которой он всегда пользовался во время чайных церемоний. Однажды чашка разбилась. Сёгун отправил ее на починку в Китай, где она была когда-то изготовлена. Однако результат его сильно разочаровал: спустя несколько долгих месяцев чашка вернулась к нему, скрепленная безобразными металлическими скобками, которые к тому же держали недостаточно плотно — чашка протекала. Сёгун поручил японским мастерам отремонтировать ее так, чтобы она сохранила свое назначение и, самое главное, красоту. Так зародилось искусство кинцуги...

¹ Сёгун — титул японского правителя (с 1192 года до периода Мэйдзи, начавшегося в 1868 году), управлявшего страной от имени императора, который был лишен реальной власти.

Какое элегантное, необычное и одновременно простое решение! Большинство людей, открыв для себя кинцуги, переживают настоящее озарение и с первого взгляда влюбляются в искусство золотых швов.

Эта японская технология востребована. Она ценится настолько, что некоторые эстеты готовы добровольно разбивать свои драгоценные вазы или чаши для того, чтобы придать им необычный вид.

Вам необязательно ломать все свои ценные вещи. Но, занимаясь самоисцелением, можно вдохновляться философией кинцуги, пока не восстановите свою целостность и не достигнете своего идеала. Именно в этом состоит живое искусство кинцуги. Вас, так же как и разбитую посуду, испытания могут преобразовать и сделать сильнее!

**Добавьте золото в вашу жизнь,
откройте для себя дух кинцуги!**

Ваби-саби — иное представление о красоте

Кинцуги — часть японской концепции ваби-саби («ваби» — преклонение перед явлениями природы, «саби» — то, что мы переживаем, созерцая следы времени или работы человека), в центре внимания которой находится красота простых, несовершенных и нестандартных вещей.

Постигая взгляд ваби-саби, мы идем наперекор привычным шаблонам. Ваби-саби приглашает нас обратиться к созерцанию, отстраняясь от идеала. Оно подчеркивает необратимость времени и недолговечность всего сущего, призывает ценить скромную красоту простых вещей, на которых запечатлели свой след годы и события.

ИСПЫТАЙТЕ

Искусство помогает жить.

Эрик-Эммануэль Шмитт¹

Кинцуги — искусство преобразования ран. Реставрацию изделия можно рассматривать как форму арт-терапии, в ходе которой вы преодолеваете испытания и превращаете свинец своего опыта в золото. В шрамах, видимых или невидимых, заключена ваша история, они всегда напомнят о том, что вы справились с препятствиями и выжили.

**Еще красивее.
Еще прочнее.
Еще дороже...
По-прежнему живы!**

У каждого из нас есть слабые места, каждый перенес травмы. Все мы когда-то страдали и переживали сложные моменты. Мой собственный путь, о котором я собираюсь рассказать вам, отмечен печалью и радостью, в нем были несчастные случаи, но было и много счастья. Мой путь неповторим и в то же время похож на все другие пути... Мощное в своем символическом значении, настраивающее на стойкость и оптимизм самым решительным образом, кинцуги помогло мне исцелиться, стать сильнее, вернуть себе вдохновение и потерянное достоинство. Своим опытом я хотела бы поделиться с вами в этой книге.

Возможно, вы попали в автокатастрофу, пережили ампутацию, мастэктомию², насилие, получили ожоги, столкнулись с тяжелой болезнью, инвалидностью, старением. Вероятно, есть у вас и душевные раны: расставание с другом или любовный разрыв, развод, потеря близкого человека, депрессия, потеря работы, одиночество,

¹ Эрик-Эммануэль Шмитт (р. 1960) — французский и бельгийский писатель и драматург.

² Мастэктомия — хирургическая операция по удалению молочной железы.

дурная слава, тяжелое детство... Как бы то ни было, энергия кинцуги может поддержать вас и сопровождать в процессе исцеления. Считайте, что это ваш путь развития, а травма — начало пути. Постепенно и терпеливо превратите ее в золото в этом алхимическом действе.

Начинается новый этап вашей жизни. Пришел ваш черед блистать. Идите навстречу самому себе, иной красоте и иному совершенству. Входите, узнавайте, испытывайте на себе: книга приглашает вас познакомиться с древним искусством кинцуги и испытать его целебную силу.

**Исцелите свои раны,
преобразуйте линии разлома
в линии силы,
а потрясения — во взрывы смеха!**

Легенда о разбитой вазе

По легенде, знаменитый мастер чайных церемоний японского императора Сэн-но Рикю (1522—1591) был приглашен на ужин, и хозяин дома, дабы выказать свое почтение, подарил ему очень старую и ценную китайскую вазу. Но мастер не захотел даже смотреть на нее, а только восхитился открывавшимся видом и полюбовался веткой дерева, слегка покачивавшейся на ветру. После того как гость ушел, хозяин в ярости разбил свою вазу. Его более просвещенные друзья собрали все осколки и восстановили сосуд, прибегнув к искусству кинцуги. В следующий свой визит Сэн-но Рикю увидел вазу, которая сверкала золотыми швами, и воскликнул: «Вот теперь она прекрасна!»

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

*Выбор методов определяется
ценностью дела.*

Мишель Уэльбек¹

Искусство кинцуги требует терпения и сосредоточенности. День за днем, неделя за неделей, шаг за шагом предмет очищают, обрабатывают раны, окружают заботой, исцеляют и наконец снова оживляют. Мы рассмотрим все этапы восстановления по традиционной технологии. Быть может, вы почувствуете вкус к этому медитативному занятию и погрузитесь в созерцание настоящего момента, выполняя неторопливые и точные движения.

ТЕХНИКА КИНЦУГИ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШАГ ЗА ШАГОМ

ПЕРВЫЙ ШАГ. РАЗБЕЙТЕ

Переживите. Случайное движение, удар... Так происходит падение.

Смиритесь. Придите в себя, соберите осколки.

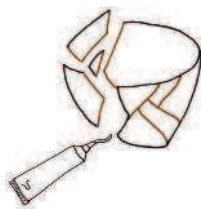
Примите решение. Осознайте, что в ваших силах дать предмету второй шанс и вторую жизнь, вместо того чтобы выбрасывать его.

¹ Мишель Уэльбек (настоящая фамилия Томá; р. 1956) — французский писатель, поэт.

Сделайте выбор. Изучите существующие технологии ремонта и выберите ту, которая лучше всего подходит: метод иллюзиониста, металлические скобы вдоль трещины или кинцуги.

Изобретайте. Будьте творцами, дерзайте мыслить по-другому!

Используйте силу воображения. Сосредоточьтесь и представьте себе уже отремонтированный предмет во всем его великолепии.

ВТОРОЙ ШАГ. СОБЕРИТЕ

Приготовьтесь. Очистите осколки, соберите все инструменты и материалы (шпатель, лак, кисти, золотой порошок, коробку для сушки, палочки, скипидар, наждачную бумагу, шелковую вату¹) и наденьте перчатки.

Воссоздайте картину. Рассмотрите и соберите «пазл», для того чтобы подготовиться к ремонту.

Преобразуйте. Превратите яд в противоядие. В качестве связующего используется натуральный лак *урусси*, который получают из смолы лакового дерева. Однако он сильно раздражает кожу, поэтому ее необходимо защищать во время работы. Высохнув и затвердев, лак надежно склеивает трещины, а токсичность полностью теряет.

Соедините. Приготовьте и нанесите клеящее вещество (*муги-урусси*, смесь муки и лака *урусси*) шпателем на края обоих осколков, прижмите эти осколки друг к другу.

Восполните недостающее. Если какая-то часть отсутствует, подготовьте пластичную массу *саби-урусси*, смешав лак *урусси*

¹ Шелковая вата — мягкий и нежный на ощупь волокнистый материал, изготавливаемый из кокона тутового шелкопряда.

с порошком из камня (*тоноко*), и аккуратно воссоздайте недостающий фрагмент из этого состава.

Подберите сочетание. Возможно, вас привлечет идея возместить отсутствующую часть фрагментом другого изделия (техника *йоби-цуги*).

ТРЕТИЙ ШАГ. ПОДОЖДИТЕ

Удалите лишнее. Соскребите излишки материала бритвой, зубочисткой, ножом или тонким шпателем, а затем протрите поверхность скипидаром.

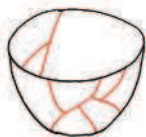
Скрепите. С помощью прозрачного скотча или резинок зафиксируйте детали на своих местах.

Позвольте дышать. Лак *уруси* живой. Чтобы высохнуть и затвердеть, ему нужен воздух. Приготовьте закрытую картонную коробку (*мюро*), положите на дно салфетку из ткани и несколько палочек так, чтобы расположить предмет над тканью, как на решетке для гриля.

Положите. Лак лучше затвердевает при уровне влажности от 75 до 90% и при температуре выше 20 градусов. Поместите предмет в коробку и поддерживайте в ней постоянные температуру и влажность.

Очистите. Каждый раз очищайте шпатели, чашку, кисти скипидаром или растительным маслом и убирайте инструменты до следующего раза.

Оставьте в покое. Терпеливо ждите, пока предмет в коробке высохнет. Это займет от 7 до 14 дней.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ. ПОЧИНИТЕ

Отполируйте. Когда предмет полностью высохнет, удалите следы клея с помощью ножа и скипидара, а затем отшкурьте наждачной бумагой до идеальной гладкости. На изделии останется только шрам коричневого цвета.

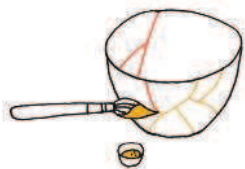
Прикоснитесь. Некоторые неровности сложно заметить невооруженным глазом. Проведите пальцем вдоль линии разлома, чтобы убедиться, что поверхность идеально ровная.

Нанесите слой лака. Очень тонкой кистью нанесите первый слой черного лака (*роиро-урусси*) на все шрамы предмета.

Сосредоточьтесь. Дышите ровно. Соберитесь. Чтобы провести тонкую линию, ваши движения должны быть медленными, размеренными и точными. Дайте высохнуть изделию в коробке (*мюро*) в течение одной-двух недель.

Добавьте еще слой. Отполируйте поверхность, затем нанесите второй, очень тонкий, слой красного лака (*э-урусси* или *нери-бенгара-урусси*).

Оживите. Шрамы, покрытые роскошным слоем красного лака, теперь похожи на вены, блестящие и полнокровные. Предмет исцелен, он получил вторую жизнь. Положите его в коробку еще на полчаса.

ПЯТЫЙ ШАГ. ПРОЯВИТЕ

Зажгите свет. Наберите золотого порошка на кисть или в специальную трубочку для нанесения и осторожно присыпьте им еще липкий лак. Но не прикасайтесь, ведь он свежий.

Приберегите золото. Соберите кистью лишний золотой порошок — он пригодится для вашего следующего творения. Затем снова поместите предмет в коробку на два-три дня, чтобы дать ему высохнуть и затвердеть.

Откройте. Как только лак высохнет, промакните поверхность шариком шелковой ваты, чтобы снять избыток золотого порошка и проявить золотые швы.

Защитите. Положите сверху тонкий защитный слой лака, чтобы закрепить золото, аккуратно промакните его спустя пять минут. Оставьте высыхать еще на 24 часа.

Прислушайтесь. Определите, какой инструмент именно вам подойдет для полировки золота, он сам вас «позовет». Некоторые мастера кинцуги используют агат или гематит, другие — обломок слоновой кости или рыбьих зубов.

Дайте сиять. Отполируйте предмет смесью масла с порошком при помощи инструмента, который вы выбрали. Золото должно засверкать.