

《Wabi-Sabi侘寂之美》

图书基本信息

书名：《Wabi-Sabi侘寂之美》

13位ISBN编号：9787505732605

10位ISBN编号：7505732609

出版时间：2014-1-1

出版社：中国友谊出版公司

作者：李欧纳·科仁

页数：104

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《Wabi-Sabi侘寂之美》

内容概要

写给产品经理、设计者、生活家的简约美学基础。

苹果、宜家、无印良品、魅族等产品哲学的灵感之源 第一本介绍wabi-sabi侘寂的经典著作。

“侘寂”之美的几个关键词：极简、质朴、安静、素雅、淡然、沉浸、信任。当设计满足这些条件时，可以称作为侘寂之美。侘寂wabi-sabi，那是一种淡泊明志、宁静致远的境界，一种被古代儒士所推崇的佛教哲学，教人修身、养性、无我的哲理。它所倡导的自然、简约、质朴的生活方式也大受品位人士推崇。

侘寂wabi-sabi是一种对渐逝生命的审美态度。与现代消费主义主张向外求的理念相反，本书推荐从人的内心去追求，简单的侘寂wabi-sabi的几个观念，可以转变我们对事物的态度。你可以用他去欣赏一个茶杯，也可以用它去体察自己的世界，你也可以从中找到整个宇宙。wabi-sabi包含整个世界。

侘寂wabi-sabi理念运用到设计中，就是简洁并让人安静的设计美学。它是苹果，无印良品等简约品牌的发源地。

《Wabi-Sabi侘寂之美》

作者简介

书籍目录

1 前言—拯救美学的行动

茶室小径：Wabi-Sabi入门

10 刻意模糊的视线

虽然大多数日本人声称他们了解wabi-sabi的感觉—毕竟它属于日本文化的核心—但极少有人能好好说明这种感觉。

17 初步的解释

与wabi-sabi字义上最相近的英文单词就是rustic（质朴）。韦式字典将“质朴”解释为“简单的、未经雕饰的、纯真的……且外表粗糙或不规则。”虽然“质朴”只体现了wabi-sabi的其中一面，但这的确是众人对它的最初印象。

20 与现代主义的比较

想要更好地（或更不好地）了解wabi-sabi，将之与现代主义作比较和对照或许有所帮助，因为现代主义毕竟是二十世纪中期和后期国际工业化社会的主导美学；再加上，“现代主义”是另一个穿透广泛，涵盖艺术与设计历史、态度与哲学，也难以明确说明的词汇。

27 千利休的两选塌塌米

在珠光大师掀起变革的百年之后，wabi-sabi美学风潮在千利休(1522 ~ 1591)的引领下发展到最高峰。

茶室宇宙：Wabi-Sabi的宇宙

42 宇宙运行原理

事物要不是从无发展出来，就是走向无。当宇宙崩坏，其实也是正在重新建构。新事物从无而生。但我们不能贸然就认定某些事物是在逐渐生成，还是正迈向衰弱。

44 真理与美的来源

观察大自然可以得到真相。一、所有事物都是非永存的。二、所有事物都不完美。三、所有事物都未完成。“伟大”总是隐藏在不显眼和令人忽略的细节中。美可以从丑之中引诱出来。

51 万物之死

接受无可避免的情况。wabi-sabi是一种对渐逝生命的审美态度。wabi-sabi的心境通常都经由诗歌传递，因为诗歌特别适合表达情绪，也擅于用小小的音节，传递强大、令人回响的影像。某些常见的声音也呈现wabi-sabi的哀戚之美。

59 无滞碍地在星球上漫步

去掉所有不必要的。wabi-sabi就是，在这个星球上轻盈漫步，并且不管遭逢何种际遇，是微不足道也好、辛苦危难也好，都要懂得欣赏与感激。“物质贫乏，精神富足”就是wabi-sabi的格言。

64 阴翳里的光芒

wabi-sabi表现出来的就是冻结的时间。制成它们的材料，是因为天气、使用的状况而留下清晰的损耗纪录。它们以褪色、生锈、失去光泽、沾污、变形、皱缩、干枯和爆裂作为语言，记录了太阳、风、雨水、炎热和寒冷。

71 批注

87 图说

精彩短评

- 1、不咋懂得觉得拗口的风格解答
- 2、挺不错的，总感觉设计类翻译过来的日文的比英文的好懂，可能文化相同吧，感觉这种美学更像中国古代的美学，尤其是魏晋南北朝那会的隐士生活。
- 3、我所理解的完整形态，正是——

大白若辱
大方无隅
大器晚成
大音希声
大象无形
道隐无名

- 4、浅显
- 5、每位匠人都知道完美的界限：缺陷会回头凝望你。
- 6、25、一期一会
- 7、美是对丑妥协的条件。
- 8、语言太意识形态有点晦涩难懂。。。
- 9、半知半解，书里的很多观点和我不谋而合，让我越发觉得自己是个犬儒主义...
- 10、日本茶道之父千利休秉承的一种审美观，既不能太多，也不能太满，又有点粗糙之美，是一种悟与困顿之间的设计思维吧。可惜文字部分太少了。
- 11、生活的存在本身既美学
- 12、只觉得作者阐述的方式太难懂了。私以为这种难解释的东西不应该去列概念作比较，应该多举例子。不过其实，安妮宝贝后期的书都看过的话也就能明白的七七八八了。
- 13、没有什么实质性内容，介绍也不深刻。果然外国人还是不能深刻理解东方文化的神韵啊。
- 14、《Wabi-Sabi侘寂之美》终归还是一种臆想 意像 让我联想到王阳明的格物而至知 虽然没什么特别大必要联系
- 15、整本书就是讲清楚了一个概念：wabi sabi，没有具体的例证其实通过compare和contrast它与现代主义的意义不是很大，不妨多几个故事和场景来更多的说明wabi sabi在日本人不可意会的生活和艺术创作中的体现。
- 16、于晓风书屋（体育场店）
- 17、光看文字，还是能体会到这种侘寂之美，就像小时候在曾祖父家中那种感觉，只看花开落，不求果香甜。
- 18、很快读完了，然而对“侘寂”的理解并没有加深，写的云里雾里的，插图不清晰模糊严重，注释放到最后查阅比较麻烦
- 19、读完wabi sabi之后，总觉得wabi sabi这个东西在开始讨论的刹那，其wabi sabi之美就已经消逝，不复存在了。这是一个永恒矛盾的课题，wabi sabi的存在应该是独立，孤寂，冷清，不起眼，鲜为人知因而不能过度传述的东西，或者也许这种处在开始与消逝之间，这件讨论wabi sabi事情本身，也具有一种一定程度的wabi sabi也说不定呢？
- 20、看看
- 21、看过两遍了，文字很细腻，每次都会对wabi-sabi有不一样的理解。喜欢“木守”这个词。
- 22、所述只是引子 欲知更多则是不可说 内容很具有启发性

只是排版像屎一样

- 23、茶道的美学，延伸到生活中，更是另一个视角，这不仅关乎审美，更关乎精神层面的认知和自身素质的修养，自然的，淳朴的，不加雕饰的...
- 24、一般
- 25、经历时间考验的本质的美
- 26、作为一本书它真的是失败的，明明一篇文章就可以解释的东西非要弄本书 这么浮于形式 一点都

不侘寂

27、没看明白，好在哪？

28、味同嚼蜡

29、这样的书频频现身市场

，只说明偷懒吃别人嚼剩下的，已成风尚。

30、如果说为了解释概念而著的一本书，但看完跟没看的理解是一样的。如果说是为了体现侘寂而著的，那不好意思，更没有——另：图片都是些什么东西

31、艺术岂是能用具体的言语造词所概述的..用心体会用心思考...这个东西只可意会不可言传...三半

32、看完有一种读完了百度百科的感觉

33、有点意思。

34、用極短的時間就能看完的一本書，可能是因為用美國人的眼睛來看日本文化總有哪邊不太到位，雖說用許多關鍵詞大致描繪侘寂的概念，但相比起香港的作家，我還是認為香港部分文評家的火候拿捏得恰到好處。整本書我只能說用心不足，作為入門也就是聊以打發時間吧，切莫認真。

35、似懂非懂

36、残缺美

37、一个外国人写的脱胎于日本茶道文化美学的书。。。说实话封面上对此书的评价言过其实了，入门了解尚可，要想深入远远不止，侘寂美学仿佛不能描述，如同翻来《道德经》看到的第一句话，道可道非常道，名可名非常名。

38、幸好不是我买的。

39、页码标注的全错的啊腊鸡

40、封面和格调都不错，但是本书太抽象，对于没有文化背景的人而言，读完不仅什么都没明白，也不知如何去体验。

41、不自主动想起木心先生说的一句话“东方文化欲辨已忘言，西方文化忘言还欲辩”。书本身真的很糟糕。

42、Wabi-sabi终究是稀缺而神秘的，讲述它本身就是一件很不wabi-sabi的事儿。

43、没有审美的我反正是读不下去。

44、美源于内心对世界的认可 nature

45、喜欢这种精装小册子的外观。编排上由于是论文的格式，注解和图说全是尾注，读起来有点麻烦。内容上，这本书并不能让你对wabisabi有什么更深的了解。我的收获是，和人聊完“wabisabi的美是质朴，是残缺，是离群索居隐居山林时的一种正面心境”，可以用扫落叶和捋野草的段子结束话题。

46、小册子。

47、就一篇杂志上的文章硬生生给做成一本书 太坑爹了

48、非常好的书，薄薄一本，让你了解日本侘寂美学

49、一本舍不得看完的小书，阅读的感觉，就像是在品尝很久很久以前喝过的一个一个叫做什么月芽的茶，很淡的香味和很淡的回甘，很舒服的感觉

50、很快就读完了，整个过程感觉是在对wabi-sabi做一个论述诠释，虽然图片插页做的一般但是对我来说还是有一定的帮助，因为曾今很多时候，我们看到的一些事或物，不知该怎么形容，却又很是欣赏，这本书就给我们那种感受有了一个很好的诠释，那些不完美的，未完成的，你却觉得很不错，就可以用里面wabi-sabi所代表的谦逊之美，不依循常规的，有所缺失感之美，人们也常说，爱因为不能拥有而深刻，梦因为不能圆而美丽，有着相近的意思吧！最喜欢里面那句“在美学的国度里，理论永远次于感觉”！

- 1、本书自身在讲述侘寂之美的时候论述还是比较清楚的，配图也都独有韵味，对于小白们了解侘寂这种独特的美也颇有帮助。但读完之后，我却有了一个问题，现在到底是谁在追求这种寂寥之美？Wabi-Sabi作为有数百年之久的日本传统，又常年被代代茶道大师们所推崇，无可避免地导致一个问题：B格太高！说B格太高是一种问题主要是这很容易引起爱装13的人们趋之若鹜。我并不是说所有号称喜欢宅寂风格的人都在装，我只是担心人们很容易在B格太高的东西前迷失。如果一种东西的某种特质或是某些调调吸引了你，你是否能得出结论认为你就完全喜欢上了这种东西呢？我敢说现在的社会中不会有多少人能真正欣赏到侘寂之美，甚至包括其起源国日本亦不例外，书中作者关于某茶道室的描写就已经充分说明这一点了。按照本书中侘寂的定义，Wabi-Sabi所追求的真正原始，质朴，简单，自然之美，你就会发现他已经真的离我们远去了，或者说他可能从未被世俗所真正理解和拥有过。当年大师们用过的侘寂之物很快就陷入了被收藏者高价追逐之中，当这些简单，质朴甚至有些粗糙的用具们变成了价值不菲的用以展示的珍藏时，其侘寂之色亦随之不复存在了。所以哪怕是在当年的日本，号称喜欢侘寂之美的人们一样不过是附庸风雅的装B犯而已。为什么说侘寂之风将离我们远去？在互联网时代，没有多少人是能真正沉下心来慢慢欣赏这种寂寥之美的。人们虽然喜欢简单直接甚至自然的东西，但亦追求产品简洁之余是漂亮，精美的。这就与侘寂之美所追求的不完美南辕北辙了。不过我们也不必为侘寂风格的远去而叹息。万物有起便有落，这本身就符合侘寂其反映事物兴起之恣与消亡之势的本宗，而其崇尚自然，追求简约的精神亦将在未来得到更进一步发展。
- 2、“在美学的国度里理论永远次于感觉”是我极为赞同的我非常关注一件作品呈现的气息而非酷炫的形式美一直以来我对于自然的，记录着时间，光影，情感的事物充满了极大的偏好对于现代主义的产物我不反对但谈不上挚爱。我曾经很执着的问我的老师怎么才能做出那种简单却不失优雅气息的作品她没有给我一套方法而是说需要积淀。现在想想自己也蛮傻的，这样的美学本就是不可言尽的，我却想抓住具体的形态固然从一开始就错了。当这本书将wabisabi的这样一种美学观点如此冷静平实的摆在我面前时内心充满了一种自得与安心。对于美学类的书籍，有些人很不屑但我觉得既然不是天才型那就要多读，通了艺理才会使得作品散发笃定干净的气质。这样也能提高对于现在纷繁多样的各类风格作品有一个宏观的认识和甄别力，同时也利于在自己语言的寻找之路上不混乱。
- 3、Rustic 質樸樸素而不奇特訓示所有事物都是非永存的所有事物都不完美所有事物都未完成偉大隱藏在不顯眼和令人忽略的細節中要感受到 wabi-sabi 的存在，必須放慢步調、耐心地、靠近一些，慢慢觀察。物質貧乏，精神富足就是 wabi-sabi 的格言去掉所有不必要的私密的、不矯飾的原始鄉土氣息的黑暗、陰鬱的簡樸 簡樸是 wabi-sabi 的核心思想wabi-sabi 的感情是溫暖的，並不冷酷

章节试读

1、《Wabi-Sabi侘寂之美》的笔记-第15页

日本传统的铸剑者和鉴定人总是用最模糊、神秘的词汇，来谈论刀剑身上的灵气或灵魂。但今天，年轻的铸剑师则以近乎科学实验室的方式看待锅炉温度、金属/化学合成，还有屈曲性、刚直度、硬度等属性，希望精确找出这“灵魂”被创造的条件。也许这些精确性，吹散了供人想象的浪漫色彩。

2、《Wabi-Sabi侘寂之美》的笔记-第70页

Wabi (侘) 与以下条件有关：

- 一种生活方式，一道心灵的轨迹
- 一种内向性、主体性
- 一种哲学建构
- 一种空间性的事态

Sabi (寂) 与以下条件有关：

- 具体的物质、艺术与文学
- 一种外向性、对象性
- 一种美学的理想典范
- 一种时间性的事态

相似性

两者皆适用于各种人造的物体、空间和设计。

对当时主流、既有的感官经验，这两者都是很强的反动力量，现代主义是对十九世纪古典主义和折衷主义的激烈反对。而WabiSabi针对的则是，中国在十六世纪或更早，所追求的那种完美或壮丽美学。

两者都避免使用不属于结构本身的装置。

两者都是抽象的、非再现之美。

两者都有易于辨识的表面特征。现代主义讲求无瑕疵、流线光滑、优美精炼；wabisabi则是质朴、不完美、杂色斑驳的。

现代主义

将技术浪漫化

人类适应于机器

以几何组织的形式呈现（鲜明、精准、有固定形状、棱角分明）

举盒子为例作为象征（直线型、精准、有包容性的）

人工素材

表现上光滑流线

需小心维护

纯净使其表达更丰富

要求减少感官方面的讯息

不容许模棱两可和矛盾存在

冷酷的

通常是明亮、清晰的

功能和效用是主要价值

完美的物质性是理想状态

永续持久

WabiSabi

《Wabi-Sabi侘寂之美》

将大自然浪漫化
人类适应于大自然
以有机形式呈现（朦胧模糊的形状与边缘）
举碗为例作为象征（形状自由，开口朝上）
天然素材
表面上天然粗糙
可顺应退化和损耗
腐败和脏污使其更丰富
要求增加感官方面的讯息
坦然接受模棱两可和矛盾
温暖的
通常是阴翳、晦暗的
功能和效用不是那么重要
完美的非物质性才是理想状态
每件事物都有时效性

Wabisabi可以说是一种“无所不包”的美学系统。它的世界观，或是宇宙观，都是自我指涉的。它提供一种将存在的终极本质（形而上的）、神圣知识（心灵上的）、情绪幸福感（心态上的）、行为举止（道德上的）和视听感官（物质性的）等元素合为一体的途径。越是有系统和清晰明了地阐述这个美学系统的组成部分——掌握越多概念，就越是能回归基础——其用途就越广。

差别性

现代主义
主要表现在公共领域
意味着合乎逻辑而理性的世界观
绝对的
寻找普遍的、原型式的解答
大量生产 / 标准化
相信进步
未来取向
相信可以控制自然

wabisabi
主要表现在私领域
意味着一个直观的世界观
相对的
寻找个人的、独特的解答
没有所谓的进步
现在取向
相信自然之不可控制性

侘寂的形上学
事物从无到有或是走向无
宇宙崩坏同时重新建构

侘寂的精神价值
观察大自然可以得到真相
一、所有事物非永存

二、所有事物不完美

三、所有事物未完成

“伟大”总是隐藏在不显眼和令人忽略的细节中：初发、凋零

美从丑中引诱：与丑妥协

侘寂的心境

接受无可避免的情况：对渐逝生命的审美

对宇宙规律的欣赏

侘寂的道德

去掉所有不必要的

重视事物的内涵：忽视物质的阶级地位

侘寂的材质

自然现象的启发：耗损为使用的历史证据

不规则：畸形、笨拙、丑陋

私密的：小而简洁、靠近抚触

不矫饰：融入环境

原始乡土气息

黑暗阴郁：灰色光谱

简朴：经由冷静、谦虚和真诚等特质的智慧所到达的优雅状态

3、《Wabi-Sabi侘寂之美》的笔记-第1页

禅宗的主题思想之一，就是反理性主义，所谓‘知者不言，言者不知’。

他们坚持只对选定的人倾囊相授。

在美学的国度里，理论永远次于感觉，也许这些精确性，吹散了供人想象的浪漫色彩。

千利休的一句旧禅学格言：“一期一会。”这句话意指要对眼前发生的每件事投注最大的注意力：身处当下。

用哲学的用语来说，wabi-sabi就是朝向或远离可能性的常态运动。

观察大自然可以得到真相。

如同顺势疗法的药物，wabi-sabi的本质是按小额剂量分配的，当剂量越少，对身体的影响越明显深刻。事物越接近于不存在，就越精致难忘。

wabi-sabi之美，就是你与你认为丑的事物达成妥协的条件或状况。

wabi-sabi是一种对渐逝生命的审美态度。夏日繁茂的树木，到了冬日就只剩下光秃秃的枝桠横过天际，华美的宅院大厦看似宏伟富丽，其实底部的地基长满了杂草和苔藓。我们早就知道，世上万物都拥有相同命运，因此也算是混合着一种苦乐参半的安慰吧。

wabi-sabi就是，在这个星球上轻盈漫步，并且不管遭逢何种际遇，是微不足道也好、辛苦危难也好，都要懂得欣赏与感激，“物质贫乏、精神富足”，要我们不要过分执著于追寻成功——财富、地位、权势和奢华享乐——而要懂得享受毫无滞碍的生活。

wabi-sabi就是在“我们从物质中得到快乐”和“我们从不受物质拘束中得到快乐”两者之间得到平衡。

wabi-sabi之物是自然而常见的，它们不会发出“我很重要”的声明，或想要成为中所瞩目的焦点。它们克制而谦逊，但却无法让人忽视其存在，wabi-sabi之物很容易融入环境，与他物共存。

最佳描述wabi-sabi的简约方式是：经由冷静、谦虚和真诚等特质的智慧所到达的优雅状态。消减到本体，但不减诗意。

将世界两级化地分为“东”与“西”，只是一种便于沟通的权宜之计。

wabi-sabi并不是人本主义的哲学，也与生命的崇高圣洁、人与人之间的友好亲善和是非善恶毫无关系。

《Wabi-Sabi侘寂之美》

只是，这种如诗歌般多变且不规则的特性，对大量生产时一种极大的难题。任一房间内的事物和元素，都不应该比其他来得突出。尔等无须刻意崇旧敬老，若有新颖合适之物，尽管使用。

《Wabi-Sabi侘寂之美》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com