

八つの日本の美意識
Masayuki Kurokawa

日本的
八个
审美意识

黑川雅之

河北美

八つの日本の美意識
Masayuki Kurokawa

日本的八个审美意识

黑川雅之

图书在版编目 (CIP) 数据

日本的八个审美意识 / 黑川雅之著. ——石家庄:
河北美术出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-5310-5756-7

I. ①日… II. ①黑… III. ①建筑设计-建筑美学-日本
②工业设计-技术美学-日本 IV. ①TU-80 ②TB47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 317778 号

日本的八个审美意识
(日) 黑川雅之 著

翻译 | 王超鹰 张迎星

出品人 | 高大鹏

责任编辑 | 赵小明 李菁华
技术编辑 | 毛秋实

中文版设计 | 幻相设计事务所

中文版项目策划及完成 | 创意生活 CREATIFE
www.creatife.com.cn

策划监督 | 成春燕
宣传管理 | 丁媛
发行管理 | 郭婷
财务统筹 | 杜佳芮

出版发行 | 河北美术出版社

地址 | 石家庄市和平西路新文里 8 号 邮编: 050071

印刷 | 北京奇良海德印刷有限公司
地址 | 顺义天竺空港工业区 B 区裕民大街 28 号
电话 | 010-80485599

版次 | 2014 年 1 月第 1 版
印次 | 2014 年 1 月第 1 次印刷
开本 | 787mm X 1092mm 1/32
印张 | 5 字数 | 70 千字

定价 | 29.80 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

本书内容由黑川雅之先生授权, 在中国大陆地区编辑出版中文简体版
未经书面同意, 不得以任何形式复制或转载。
版权所有, 翻印必究。

目录

序言

- 7 日本人是西方世界观的奴隶
- 8 并列互补的八个关键词

微

- 11 一期一会
- 12 细节中体现整体
- 16 原始的身体感觉
- 18 内与外的同质性
- 20 日本的城市是村落
- 24 城市的描绘从室内开始
- 26 情感及羞耻心的关系

并

- 30 日本的民主主义
- 32 万神
- 37 绝对与相对
- 40 平面的组织
- 44 大脑与互联网
- 48 风神与雷神

气

- 52 气与气场
- 58 柱子是气场建筑
- 62 女性生殖器与男性生殖器
- 64 气场所营造的日本建筑

间

- 68 气场与间
- 70 阴阳
- 74 并列的细节
- 78 力学的空间
- 80 间的妖艳

秘

- 83 隐秘是花
- 86 秘与间, 或留白
- 88 逆光让阴翳彰显华丽
- 92 “秘”中期待

素

- 96 还原真我
- 100 素材与造型
- 104 一张折纸
- 108 原型

假

- 114 对大自然的绝对信赖
118 融通无碍
122 日本的房屋不是建筑
126 逆转
130 与西方完全相反的审美意识

破

- 134 过人的技术
138 序破急·守破离
140 破灭与秩序

总论

- 146 什么才是日本的审美意识呢?
146 感觉的反衬
147 感觉的支配
148 民主的主张
149 自我也是自然的组成部分
150 无政府状态
151 女性的秩序感
152 为了美而活着

153 结语

156 译后记

八つの日本の美意識
Masayuki Kurokawa

日本的八个审美意识

黑川雅之

目录

序言

- 7 日本人是西方世界观的奴隶
- 8 并列互补的八个关键词

微

- 11 一期一会
- 12 细节中体现整体
- 16 原始的身体感觉
- 18 内与外的同质性
- 20 日本的城市是村落
- 24 城市的描绘从室内开始
- 26 情感及羞耻心的关系

并

- 30 日本的民主主义
- 32 万神
- 37 绝对与相对
- 40 平面的组织
- 44 大脑与互联网
- 48 风神与雷神

气

- 52 气与气场
- 58 柱子是气场建筑
- 62 女性生殖器与男性生殖器
- 64 气场所营造的日本建筑

间

- 68 气场与间
- 70 阴阳
- 74 并列的细节
- 78 力学的空间
- 80 间的妖艳

秘

- 83 隐秘是花
- 86 秘与间, 或留白
- 88 逆光让阴翳彰显华丽
- 92 “秘”中期待

素

- 96 还原真我
- 100 素材与造型
- 104 一张折纸
- 108 原型

假

- 114 对大自然的绝对信赖
- 118 融通无碍
- 122 日本的房屋不是建筑
- 126 逆转
- 130 与西方完全相反的审美意识

破

- 134 过人的技术
- 138 序破急·守破离
- 140 破灭与秩序

总论

- 146 什么才是日本的审美意识呢?
- 146 感觉的反衬
- 147 感觉的支配
- 148 民主的主张
- 149 自我也是自然的组成部分
- 150 无政府状态
- 151 女性的秩序感
- 152 为了美而活着

153 结语

156 译后记

序言

日本人是西方世界观的奴隶

我在叙述“日本的八个审美意识”之前，脑海里一直都在思考着的问题是，在 worldview 方面，无论怎么说现在的日本人已经沦为西方文化的奴隶了。

明治维新后的百年以来，西方的近代化以非常可怕的气势朝着日本涌来了。我们知道，西方的近代思想是以基督教为背景的，而且，带有以德国日耳曼民族思想为中心的浓厚影响。然而，日本的西方化速度之快被西方思想的色彩涂抹之重，是出乎所有人的意料的，以至于作为微敏的思考方式和感觉的切入点，即日本的审美意识考量，也有许多部分都已经被近代西方思想和世界观所替代。

作为日本传统建筑的代表作之一，桂离宫展现的审美意识是许多日本建筑家们所不理解的，因为日本建筑的柱梁空间概念，已经引入了现代西方的建筑理论和概念，所以对日本建筑的描述，往往也只能用西方化的思路去进行分析和解释。

审视过去的历史，西方建筑和日本建筑之间并没有什么实质性的交流，各自发展着属于自己的体系。但是，不论是日本任何大学的建筑专业，今天在教学上几乎都采用了西方的建筑学理论。能够关注日本自古以来的建筑，信奉传统柱梁结构模式和愿意予以继承的，只是极为少数的人群而已。这只是日本成为西方世界观奴隶的一个小小的例子而已。

作为一个日本人，我对自身应有的审美意识叙述，甚至也不得不

基于西方的思考方式来进行，这实在是一种悲哀。

并列互补的八个关键词

有意思的是，我在大学期间学习的恰巧是西方建筑学，其理论也成为我后来从事建筑设计工作的基础。现在想来，那是因为在自己的心中，一直都在尽量地去克制表现“日本式”的结果。

但是有一天，在我看到少年时代的故乡民居和茶室被重新修葺完工时，凝视着这些房屋的我突然发现，在传统空间中潜藏的现代感觉竟然是如此的美妙。原来在我们的过去，早就蕴藏着未来的至美。那个几乎是瞬间的发现，让我自感惊讶和难以忘却。此后，我大胆地揭开了那个曾经盖住自我意识的盖子，跳跃式的实现了对自我的重新认知，重要的是，我能够以坦率的心情去直面日本的审美意识。

我从那时开始了自我解剖，以及追寻自身遗传基因的旅程，这也就是我在“日本的审美意识”中重新发现日本的第一步。请诸位注意，作为学问研究，一如绳子解开后又被收起来的大量读物，解释日本的文化和审美意识并不仅仅是读一本简单的图书。

作为试论，“八个审美意识”不一定能够反映出日本审美意识的整体组成部分。因为有着庞大概念的日本审美意识的整体，在本书中只不过是切开后的一个剖面图。审美意识不可能是独立的物体，而是有着相互影响的复杂关系，是可以成为彼此补充的复合体，我是力图让日本的审美意识逐渐浮出水面。

另一方面，也想谈谈个人的注解。这八个审美意识的概念应该是没有任何主次的，属于并列互补的关系。在意他人的感觉是日本社会

生活的传统秩序，换一种说法，日本人是一个重视他人感受的民族，十分在意个人与个人之间的相互关系和距离，这是十分显著的文化特征。

八个审美意识——类似于人和人之间的关系，即各自独立，又并列、互补和影响。这也与脑细胞都是非连续的、浮游着的一样，它们会根据身体的某个需求而紧密地联系在一起。因此，这八个审美意识的概念也仿佛和脑细胞的结构一样，既是漂浮着的独立体，也是紧密的连续着。这听起来似乎有些矛盾，但却是很重要的现实。正如在“微”和“并”的审美意识当中，存在着“间”的思想。它们的连续性，彼此间的关系并列等都会同时拥有。从这个意义上说，对日本审美意识解释的本身就是对日本生活秩序的一种阐述。

实际上，“审美意识”这个词本身也是相当纠结的。是思想吗？是哲学吗？都不是。日本人很重视的价值观应该怎样表现才好呢？这确实是令人迷惑的事情。审美意识，好的心情，或者让人心灵震颤之类的体验，是很难用理论来说清楚的。美是人的心情和身体感受到舒服的某种存在，有许多美的感觉实在是难以用语言来表达的。不过，我自己在工作中通过仔细观察后发现，日本人以生活的规范去判断事物的过程，也许就是审美意识的组成部分。这种审美意识是经过深思熟虑的，有着信念考量的；是基于崇拜自然神的思想基础，或者是所谓的哲学视野范畴；甚至包括对善与恶的判断，以及更加依赖于身体的种种感受。比如舒适和惬意，几乎是人类都拥有的，相同的美的感觉，这完全是出自于动物原始野性的生理本能和反应。

我觉得日本人是为了美而活着的，是为了有惬意的心情而活着的……这一发现对我来说无疑也是最具冲击的一件事情。

我在后面还会进行详细地解说，日本人所谓的绝对价值，诸如拜

神、信念和哲学，都不能成为对生活规律的约束。抱有“对不起周围人的感觉”“羞耻心的意识”等特别顾忌他人感受的心态属于这种价值观。不能做令人不愉快的事，似乎是日本人活着的理由。带有罪恶感的意识，由羞耻意识支配的心态和如何让他人感到舒服的想法，是这种价值观的核心。可以说，这也是日本人绝对的价值取向，聚焦在人与人之间所形成的气场，以及彼此之间对和谐的影响之中。这与其说是日本人的生活哲学观，更不如说是审美意识带给人的约束。

“没有我，更没有自我”“不能够直率地把自己的意见说出口”是日本人的自我评价。当他们面对“你需要咖啡？还是红茶呢？”的提问时，日本人只会回答“都可以”，给出的是让对方选择的结果。而“世界上失去平等就不能生存”“所谓理念和信念之类的东西，是没有的”等等台词，从日本人口中也会经常听到，而这一类带有批评性的意见，对日本人而言，其实都只是来自于对西方观念的盲从而已。

今天，我们是近代思想所产生的科学技术的享受者，出行有汽车，有飞机，各种家用电器包围着我们的日常生活，使一切都变得更加方便。作为现代社会中的一员，虽然不应该简单地对现代化进行批判和数落它的不是。但是，对于西方世界观的影响，相信反省自己的深层文化识别，并不会成为问题。实际上，在我们的内心深处，依然坚定地保留着日本的审美意识，发掘这些审美意识，会有利于更多地了解我们自己。

世界已经进入了多维文化的共存时代，在面对很多不同的思想和审美观念的差异时，我们也感受到了能够持异共存的欣慰。只有对自我意识有更多的了解和把握，世界才有未来。

微

一期一会

现代建筑大师密斯·凡·德·罗（Mies Van der Rohe, 1886~1969, 德国建筑设计师）有句名言，叫“少即多”（Less is more）。也称“细微处有神灵”，意思是说，从建筑物、产品等的细节上最能体现它的理念。

现代是日本思想和审美意识产生巨大影响的年代，给艺术、建筑等领域带来了大量的启示。“少即多”的理念在近代建筑中有着重要的意义，而它与日本审美意识的关键词之一“微”（细微中体现整体）的理念是一脉相承的。

通常会认为“细节”是“整体”的一部分，整体是个大概念，包含了细节。从人和社会的关系来看，也是“人”存在于“社会”中。无论是城市、社会、还是宇宙观，都是重视大局和全貌的，而着眼细节往往容易受到批判。

但我认为日本人并不习惯于这种思维，他们认为个体中有社会，细节中有整体的理念，尝试从细小处来看整体性。在做法上，较之一上来就抓全貌，更倾向于从非常细微的地方着眼。

比如日本有一句成语叫“一期一会”。阐述的是：现在能够与这个人交流的瞬间，不会再重来。所以，要更加珍惜眼前的这个时间，这个人 and 这个地方。他们不会考虑从长远的角度来看待与这个人的相见对自己有什么意义，对未来的自己是否有利，也不会觉得，反正以后还会再见，今天差不多就得了。这个理念的精髓是：眼前，这个瞬间，与这个人的关系，就是值得珍惜的一切。