

日本的

八个审美意识

〔目〕黑川雅之
著

Masayuki Kurokawa

八つの日本の美意識

八つの日本の美意識

日本的 八个审美意识

[日] 黑川雅之 著
王超鹰 张迎星 译

图书在版编目(CIP)数据

日本的八个审美意识 / (日) 黑川雅之著; 王超鹰, 张迎星译. -- 北京: 中信出版社, 2018.5
(黑川雅之设计系列)
ISBN 978-7-5086-8327-0

I. ①日… II. ①黑… ②王… ③张… III. ①审美文化—研究—日本 IV. ①B83-093.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第274557号

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

日本的八个审美意识

著者: [日] 黑川雅之

译者: 王超鹰 张迎星

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号 100029)

承印者: 山东临沂新华印刷物流集团

开本: 787mm×1092mm 1/32

版次: 2018年5月第1版

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书号: ISBN 978-7-5086-8327-0

定价: 35.00元



数: 100千字

次: 2018年 第1次印刷

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

序 言

日本人是西方世界观的奴隶

我在讲述“日本的八个审美意识”之前，脑海里一直在思考：在 worldview 方面，无论怎么说，现在的日本人都已经沦为西方世界观的奴隶了。

明治维新后的百年以来，西方的近代思想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，而且受到德国日耳曼民族思想的深刻影响。然而，日本的西化速度之快，被西方思想的色彩涂抹之重，出乎所有人的意料，甚至以敏锐的思考和感觉为切入点的日本审美意识，也有许多内容被近代西方思想和世界观替代。

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现代的日本建筑家所不理解的，因为日本建筑学中的柱梁空间概念已经引入了现代西方的建筑学理论和概念，所以，对日本建筑的描述往往只能用西化的思维方式去进行分析和解释。

审视过去，西方建筑学和日本建筑学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。但是纵观日本大学里的建筑专业，今天在教学中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并愿意继承的，只有极少数的人而已。以上只是日本成为西方世界观的奴隶的一个小小的例证。

作为一个日本人，我在叙述自身应有的审美意识时，也不得不基于西方的思维方式，这实在是一种悲哀。

既并列又互补的八个关键概念

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，那时的自己在心中一直都在尽量克制地去表现“日式”的建筑效果。

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，在日本传统空间中潜藏的现代感竟然是如此的美妙。原来在我们的过去，早就蕴藏着未来的至美。那几乎是瞬间的发现，让我感到惊讶并难以忘却。此后，我大胆地揭开了那个曾经盖住自我意识的盖子，跳跃式地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。

我自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，要解释日本的文化和审美意识，仅读一本简单的书是不够的。

一方面，作为试论，这“八个审美意识”不一定能够反映出日本审美意识的全貌。因为有着宏大思维体系的日本审美意识，在本书中所体现的只不过是切开后后的一个剖面图。审美意识不可能是

独立的物体，概念之间有着相互影响的复杂关系，是彼此互补的复合体。我力图让日本的审美意识逐渐浮出水面。

另一方面，也想谈谈个人的理解。这八个审美意识的概念应该是不分主次的，属于既并列又互补的关系。在意他人的感受是日本社会生活的传统秩序，换一种说法就是，日本人重视他人的感受，十分在意人和人之间的关系和距离，这是一个民族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，既各自独立，又相互影响。就像非连续的、浮游着的脑细胞，它们会根据身体的某个需求而紧密地联结在一起。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，又紧密地联结着。这听起来似乎有些矛盾，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，以及彼此的并列关系同时存在。从这个意义上说，对日本审美意识的解释，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。“审美意识”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，或者让人心灵震颤的体验，是很难用理论来说清楚的。美是使人的内心和身体感觉舒服的某种存在，有许多美的感觉实在是难以用语言来表达。不过，我自己在工作中通过仔细观察后发现，日本人用生活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，或者说属于所谓的哲学范畴；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对美的感觉，这完全是出自动物野性的原始生理本能和反应。

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是最具冲击力的一件事情。

我在后面还会进行详细解说，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。但抱有“对不起周围人的感觉”“羞耻意识”等特别顾及他人感受的心态都体现了这种价值观。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，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。当面对“你需要咖啡还是红茶”的提问时，日本人只会回答“都可以”，给出的是让对方选择的答案。“如果世界上失去平等就不能生存”“没有所谓理念或信念之类的东西”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，其实都只是对西方观念的盲从而已。

今天，我们是现代科学技术的享受者，出行有汽车，有飞机，各种家用电器包围着我们的日常生活，这些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，我相信反省自己的深层文化标识，并没有什么问题。实际上，在我们的内心深处，依然坚守着日本的审美意识，发掘这些审美意识，有利于我们更加了解自己。

世界已经进入了多维文化共存的时代，在面对不同的思想和审美观念的差异时，我们也感受到了能够求同存异的欣慰。只有对自我意识有更多的了解和把握，世界才有未来。

目 录

序 言

- V 日本人是西方世界观的奴隶
VI 既并列又互补的八个关键概念

微

- 1 一期一会
2 细节中体现整体
7 原始的身体感觉
9 内与外的同质性
10 日本的城市是村落
15 描绘城市从室内开始
16 情感与羞耻心的关系

并

- 20 日本的民主主义
22 万神
26 绝对与相对
29 平面的组织
34 大脑与互联网
37 风神与雷神

气

- 42 气与气场
48 柱子是气场建筑
52 女性生殖器与男性生殖器
56 由气场营造的日本建筑

间

- 60 气场与间
64 阴阳
67 并列的细节
71 力学的空间
72 间的妖艳

秘

- 76 隐秘是花
82 秘与间，或留白
84 逆光让阴翳彰显华丽
86 “秘”中期待

素

- 90 还原真我
93 素材与造型
97 一张折纸
103 原型

假

- 110 对大自然的绝对信赖
112 融通无碍
116 日本的房屋不是建筑
120 转化
128 与西方完全相反的审美意识

破

- 130 过人的技术
133 序破急·守破离
137 破灭与秩序

总 论

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

153 结 语

156 译后记

微

一期一会

现代建筑大师密斯·凡·德·罗有句名言，“少即是多”（Less is more），可以解释为“细微处有神灵”，意思是说，对于建筑物、产品等，细节中最能体现它们的理念。

现代，日本的思想 and 审美意识产生了巨大影响，日本思想和审美意识给艺术、建筑等领域带来了大量的启发。“少即是多”的理念在现代建筑理论中有着重要的意义，而它与日本审美意识的关键词之一“微”（细节中体现整体）的理念是一脉相承的。

人们通常会认为“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，而着眼于细节往往容易受到批判。

但我认为日本人并不习惯这种思维，他们认为个体中有社会，细节中有整体，并会尝试从细微之处来看整体。在做一件事时，相较于一上来就抓全貌，日本人更倾向从非常细微的地方入手。

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来。所以，要加倍珍惜当下的时间、眼前这个人 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。“一期一会”的精髓是：眼下这个瞬间，与这个人的关系，就是值得珍惜的一切。

即便是面对每天都见面的朋友，只要抱着“这个瞬间不会重来，要珍惜眼前”的想法去重视每一次会面，最终可能就会珍惜一辈子。

眼前的这一瞬包含了过去和未来……这就是“微”的精髓。“细节中包含了一切”的理念，不仅与时间、与人相关联，也深深地根植于建筑、庭院设计、每一个人，乃至整个世界。“微”是日本思想的基石。

细节中体现整体

眼下这个瞬间里有着过去的记忆，也有着未来的梦想，可以说眼下的瞬间包含了整个时间轴。同理，似乎也可以说，在被称为“这里”的地方，包含了东京、北京，乃至这个世界的所有地方。

你无法看到整个北京，即使站在北京上空也俯瞰不到全景；假使看到了全景，也不可能用身体感知到北京的一切。但是你现在处于北京的“这里”，“这里”蕴含了北京的一切。你可以感知到北京的空气，感知到它的气息，因为这里就是北京。可以说，“这里”——在这个点上，才展现了实际的北京。

至于“人”，也可以说存在于个体中。要想知道“人”是什么，

在自己的外部是寻找不到的，只有从自己的内心深处挖掘，才能看到“人”的本质。

“现在”中有时间的一切，“这里”有空间的一切，“个体”内有“人”的一切。这个理念深藏于日本思想的根源之中，它与“细节中体现整体”，“细微处有神灵”的理念是一脉相承的。（见图 1-1）

在日本建筑形式被不断西化的潮流中，茶室则保持了它的传统风格。

茶室中隐含了几个日本审美意识的要素和启示。茶室从一开始就是开放的，其空间结构能使自己的视线从室内的某一点向室外呈放射状延伸。视线从室内的榻榻米延伸到走廊，再从走廊延伸到庭院，然后到围墙，甚至一直到远处的群山，全部都被计算在内了。将远山纳入庭院，使之成为一部分景观的做法被称为“借景”，而放射状的视线也会将多个位置的环境计算进景观。（见图 1-2）

房屋只是自然乃至宇宙中很小的一部分，但这个空间却能将世界纳入自己的视线。然后将取景入室的世界经过象征化的再处理，演绎到室内的移门上，或者将视线作为庭院中“枯山水”的演绎起点。

这里空间的演绎从内部开始，而不是外部。就像巴舍拉，把时间当成是在自己身体的内部一样，日本人将茶室作为自己内部的空间，也尝试着“从这里”看世界。从“这里”看“那边”，从一个不起眼的位置来看整个世界，意味着“这里”可以象征被凝缩后的宇宙。（见图 1-3）

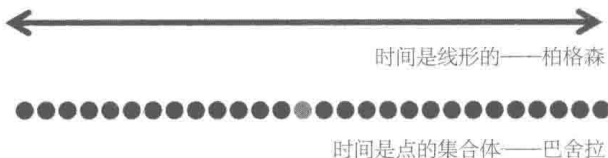


图 1-1 巴舍拉的时间

柏格森认为时间是线形的，而巴舍拉认为时间是点的集合体。这种差异的根源恐怕在于，柏格森将时间视为身外之物，而巴舍拉看到的则是在自己体内流淌而过的时间。在自己体内的时间永远只有“现在这个瞬间”。“现在”中包含了过去的记忆和未来的梦想。在“现在”这个瞬间中，蕴含了漫长的时间，而且是一刻一刻流逝而过的。现在这一瞬中蕴含了漫长的时间，这一观点正是“微”的概念。

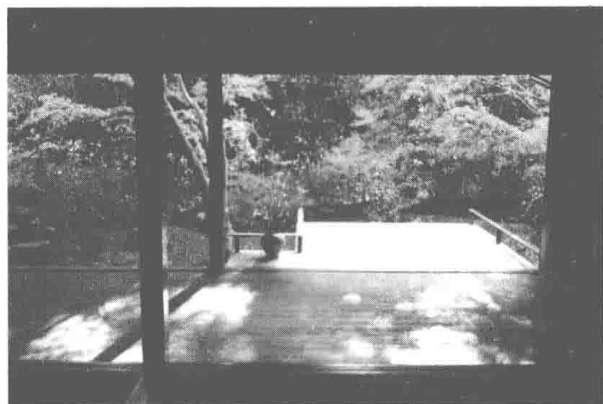


图 1-2 嵯峨野之家

不只是圆通寺，日本的住宅也如树木一样，由树干般的柱子和枝叶般的屋顶构成。没有清晰的内外分别，室内直接通向室外，就如同庭院也是家的一部分那样。

视线从室内顺着走廊延伸到庭院，再到围墙。墙外的远山看起来就像一幅画。这种做法被称为“借景”，即将远处的山景借入，使之成为庭院景观的一个组成部分。

从一个点去观察世界的想法，也被认为是文艺复兴时期的重要发现之一。因为这一发现意味着从人所在的位置去看待外界，而非通过上帝的眼睛去想象俯视，绘画界及建筑界的透视法因此而产生。

然而，日本茶室从一个点来观察的视线却与之不同，日本茶室并不是单纯通过视线而去发现外界。为了解释清楚，我这里不能不谈及后面章节的另一个审美意识——“气”。因为日本的“微”的思想，并非是欧洲透视法所采用的“观察整体的视点”那样简单的问题。

日本人感觉到的“微”，与感知气场的“体感”，或者说“通过全身去感知”的能力有关。人体拥有五感，耳掌听觉，舌掌味觉，眼掌视觉，鼻掌嗅觉，那么触觉由什么掌控呢？触觉由全身掌控。重量、温度、压力、痛、痒，这些都是触觉。利用对细微凹凸的感知，诞生了盲文。

然而，我们在听声音时，除了通过耳朵来接收，身体也能感知到声波在空气中的震动，这也属于触感的一部分。吃饭时调用的也不仅仅是味觉，舌头还能感知食物的软硬、是否柔滑等。

总而言之，上述这些感觉都被归类为触觉，但实际上还是需要剥离出另一种概念性的、带有微妙感觉的部分，包括空间内微弱的空气流动，湿度、温度等变化，我们都会通过全身的感觉去体会。在愤怒的人面前会感到恐惧，在性感的人面前会感到被吸引，这种对“气场”、对“气”的感知，应该说是一种人类与生俱来的野性，是人类原始的身体感觉吧。

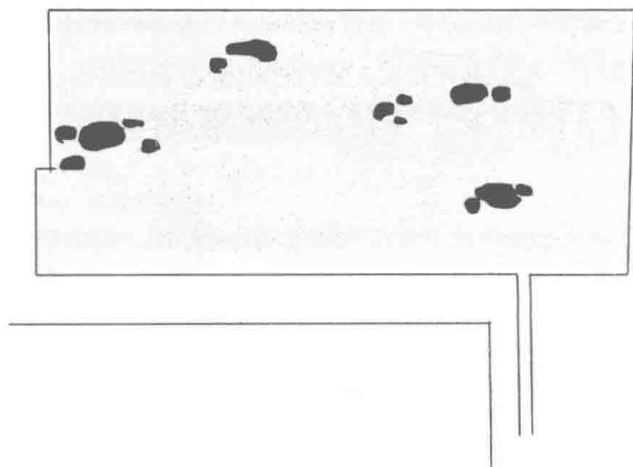


图 1-3 龙安寺的石庭

根据庭院空间与石头的形态构成的配置图