

The Puzzle Books of Design & Culture 02

和风赏花幕

设计文化性格

李佩玲 著

吉林科学技术出版社

和风赏花幕
日本设计美学的演绎

图书在版编目 (C I P) 数据

和风赏花幕：日本设计美学的演绎 / 陈佩玲主编.
长春：吉林科学技术出版社，2003
ISBN 7-5384-2730-9

I. 和... II. 李... III. 艺术-设计-艺术美学-
日本 VI. j06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 030044 号

责任编辑：张宝基

封面设计：孙满茵

The Puzzle Books of Design & Culture 02

和风赏花幕

日本设计美学的演绎

李佩玲 著

吉林科学技术出版社出版 发行
长春新华印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 32 开本 3.75 印张 80000 字

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

定价：16.00 元

ISBN 7-5384-2730-9/J · 89

版权所有 翻版必究

如有印装质量问题，寄本社退换

本著作由中华版权代理总公司授权

吉林科学技术出版社独家出版发行

社址：长春市人民大街 4646 号

邮编：130021

发行部电话：0431-5677817/5635177

传真：0431-5635185

电子信箱：JIKCBS@public.cc.jl.cn

The Puzzle Books of Design & Culture 02

和风赏花幕

日本设计美学的演绎

李佩玲

(The Puzzle Books of Design & Culture)

出版缘起

每一位设计人倘佯在美的、知性的、灵性的氛围中，对于许多设计的背景故事、观念、思维与想法总是雀跃地想与他人分享；就像许多知识的汇聚，也不是凭空想象而来的，而是从实地的探访、摸索，或者他人在各类媒体中经验与知识的传承，才能汇整出完整的观念脉络，并适时地加入自己的体会与观点。对于设计文化的议题，最初缘自于阅读时书中几句话的好奇，并从此机缘中触发了探索的兴趣与乐趣，也因而完成一些知识拼图，就如同这本书的系列主题一般：“The Puzzle Books of Design & Culture”，目

前所呈现的乃是一完整观念版图中的小图块，当所有的拼图图块完整拼合之际，必然会形成一综观性的设计观念，或许就如同日本佛教禅学信仰中的原则——精巧而极具效能“small but powerful”一般，读者可以透过这本小巧的、轻盈的、雅致的简册产生本质性、内涵性的思考，凝聚形成自身的文化性格与美感体验。有时，人与知识间也有机缘的存在，当此知识拼图与您相遇后，期待于此展开更多不同知识领域拼图的相会，并从中点燃与设计观念的火花，且引发更多讨论、探索的空间。

推 荐 序

何 明 泉

美学素养对人而言,在整个成长教育历程中,可以说是比较匮乏或虚弱的一环。或许是因为物资不足的情况之下,凡事总是“将就”的时候往往多于“讲究”,也因此吾人一直存活成长在很勉强的环境之中,长期缺乏美的养分,久而久之竟也不知美之所在。随着经济条件的改善与出国旅游机会的增加,看看别人想想自己之余,才猛然发现“美”原来也是生活品质的要素之一。

尤其在符号消费的年代,设计的努力大多也在寻找更好的符码,以传递更丰富多样的讯息,而“美”更成为设计师

与消费者所共同关心的话题。

作者长年专研日本设计美学,此刻适时地整理举例介绍日本独特的美学观,不仅提供设计专业人士工作上的参考,同时也可为消费者鉴赏品尝美好事物的导引,而其中隐含之要义,或许也是吾等为人处世不可或缺的智能,特此推荐。

云林科技大学设计学院教授
兼教育部区域产学合作中心主任

目录

推荐序 何明泉

第一章 瑕疵美学

9

反映人性的美学观

10

日光东照宫的缺陷之美

14

瑕疵的器物审美观

18

设计师的演绎风格

22

第二章 素朴美学

28

wabi、sabi、shibu 的素朴精神

30

和、敬、清、寂的茶道原则

36

自然材质的物灵彰显

44

内敛质朴的色彩传达

50

第三章 间隔美学

54

间隔美学的形式观

56

间的文字观与美学观

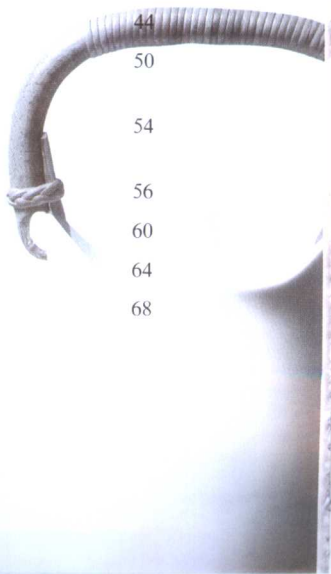
60

和室的间隔之美

64

不整齐的美学思维

68

第四章 阴阳美学

阴阳美学的内涵意义

设计的阴阳表征

虚实相间的阴阳观

理性与感性的演绎

第五章 包容美学

包容性的生活美学

无所不包的设计哲学

隐而不显的设计传达

洗炼的形式表征

后 记

73

74

78

82

88

92

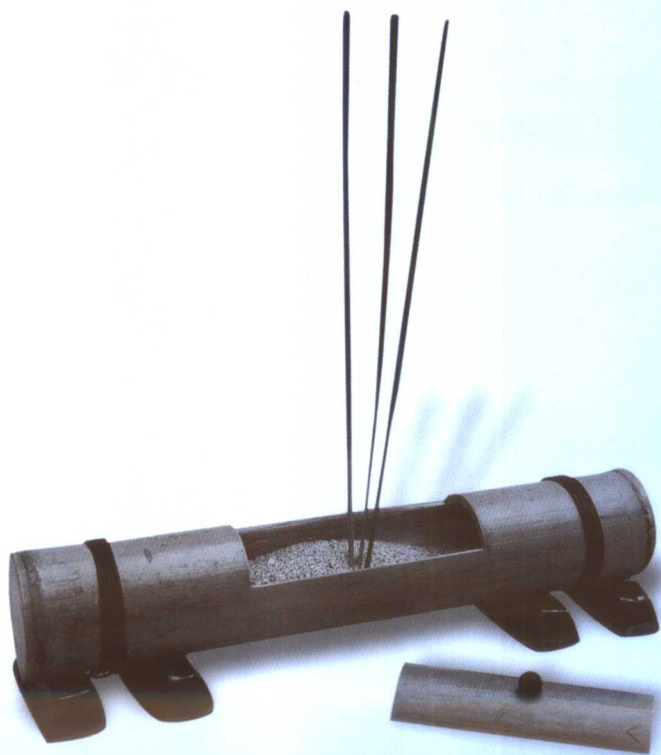
94

98

104

108

114

瑕疵美学

从来都不知瑕疵有何美感可言，
更无法理解川久保玲如何以褴褛
的乞丐装登上国际舞台，
当发现了瑕疵美学的理念后，
才开始对所谓的瑕疵，感受到真
正人性的反映。

反映人性的美 学 观

这样的观点相对于人性不也是如此？“因为不足，所以有增进的空间”；瑕疵并非缺陷，而是从中衍生出无限的可能性，因而演绎成最完美的形式，所以设计一如人生，人生的缺陷一如瑕疵的美学观，美是在不足中的无限转圜过程。

生活哲学的态度，不仅是个人性格的延伸，还包含所处地理环境、风俗习惯、宗教信仰以及民族特性等因素的影响。日本国土由于破碎的地形（如火山、断层）、恶劣的气候（如霜寒、台风）以及地狭人稠（缺乏资源）等客观条件，使得日本长久以来饱受天然的灾害，因此对生活态度形成“轻永恒、重瞬间”的观念，一如他们对樱花的爱怜，源自于它

开花的急速、雕谢骤然般的顷刻之美。也因而在日本佛教的主张中认为房子仅是暂时的居所，建造的理念应以“顺应自然”为导向，因此日本的居家具有弹性化与轻量化的结构设计，也就是随时可以移动、变换的特质。

再者由于地理环境形成的“忧患意识”，使得日本人“轻圆融，喜残缺”，因而产生

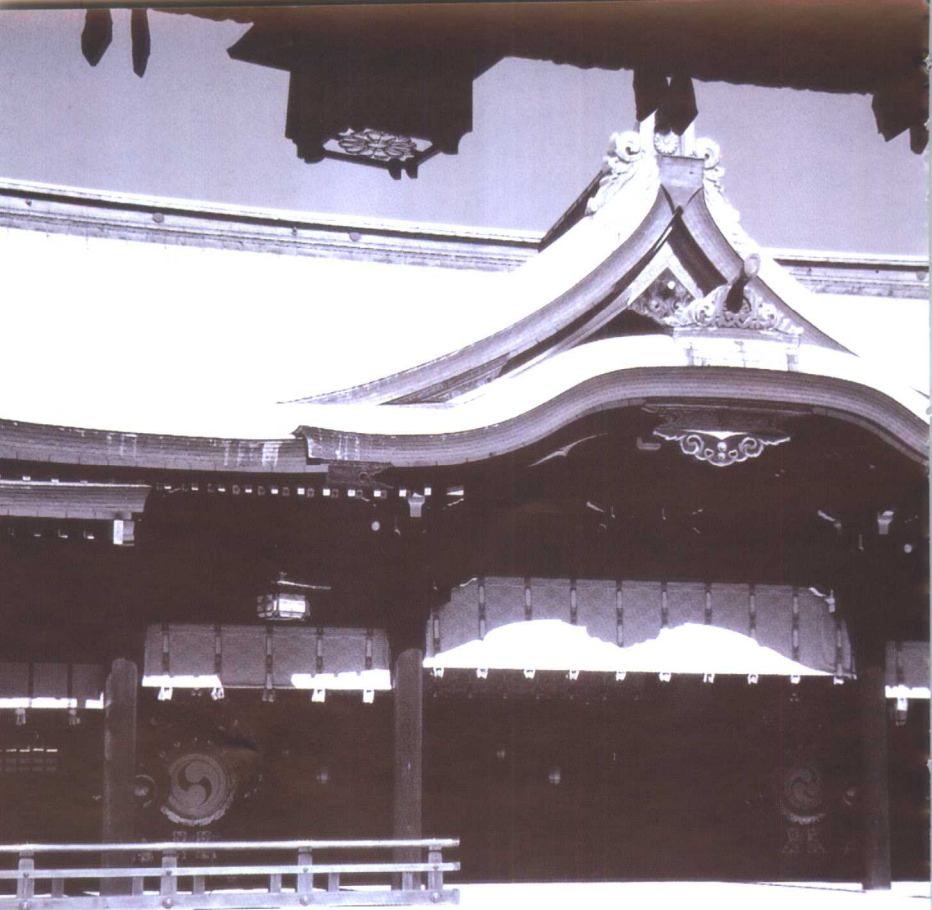
完美的东西不会维持长久，追求完美是不切实际的意念，因此转而欣赏残缺的事物，认为其中才有余韵予人冥思、体悟。这种美学观所强调的是“不完整的状态”，也就是在事物不完整或不足的情况下，借由“缺”、“拙”来表现美，因为其中有瑕疵、缺陷或不完美，才有余情、余韵的空间去感受不足之处，并进而延伸、

体悟物灵本身的精神，这种“不完全”的空白空间，可借由使用者与物之间的接触去挥洒，将其中的不完全加以完成，因此形成“不完全”中的自体“完全”呈现。

瑕疵美学的形成与文化性格息息相关，仔细省思此美学观觉得颇富哲学意念，毕竟太完美的东西总令人觉得不切

实际，且到达“终极”的状态，没有再改进的空间。反观具有瑕疵的事物，则较具人性的气息，毕竟是人一定会有所缺憾，但这个缺憾却预留了一个广阔的空间，拥有再增进的余地。以这样的观点欣赏相关器物的创作，会发现太制式、工整的器物虽然完美，却缺乏一丝人性的气息与活力；反而是有些不完整表面处理的器物创

作，让人感受到无限的生命力在此蓄势待发。这样的观点相对于人性不也是如此？“因为不足，所以有增进的空间”，所以瑕疵并非缺陷，而是从中衍生出无限的可能性，因而演绎成最完美的形式，所以设计一如人生，人生的缺陷一如瑕疵美学观，美是在不足中的无限转圜过程。

日光东照宫的缺陷之美

不同的民族性格对美的诠释有不同的演绎，但无论是日本或中国的文化思维，或许是在提醒人类，无论完美与否，唯有怀着谦逊的性格与知足的态度，才能维持长久吧！

许多书籍在介绍日本著名的名胜——东照宫时，都会特别提到此建筑物内部其中一根柱子的缺陷之美，原因是祭祀幕府将军德川家康的东照宫，建造得富丽堂皇、美仑美奂，内部的雕工技法巧夺天工且奢华无度，建造者唯恐此完美无缺的建筑物，遭天忌甚至妖魔鬼怪的破坏，因而故意将内部其中一根柱子的花纹上下颠倒，以制造不完美的缺陷。

以日本因应生活哲学所衍生的瑕疵美学观，再来对应

这则故事，即明了东照宫蓄意制造的不完美伏笔，毕竟有时太完美也美得太不真实，反而令人有所惶恐，因而需要在完成之际蓄意地制造一些小缺憾，才能让它坠入平凡中。

反观京都知名的古迹——金阁寺，就有着不同的命运了，金阁寺建造于1397年，当时是室町幕府的鼎盛时期，因此贴着金箔外观的金阁寺，极具雕工之美的金碧辉煌外观，反映了当时的富庶与奢华，它那金彩夺目的外观总令人炫

目、迷恋不已，但此建筑物却于1950年时被一位僧侣放火烧寺，形成废墟。日本知名作家三岛由纪夫的著作《金阁寺》，也以此为创作灵感，其中描绘了一位僧侣为金阁寺的美神魂颠倒，因此火烧金阁寺，他认为让它处于熊熊的火焰中予以焚身，才是它完美之姿的圆满结局。

同样是美得令人忌妒的

建筑物，却有着不同的命运，东照宫虽带有一些蓄意造成的小缺陷，时至今日依然屹立不摇，但也无损它的美感价值，反而因为瑕疵的伏笔，增加了欣赏时的反思空间。反观金阁寺展现炫丽无比的完美景象，尤其在落日余晖中更显出完美无瑕且万丈光芒的销魂之美，让人觉得仿佛身在梦境般的不切实际，因而招致了完全被破坏的命运。