

日本美學：物哀、幽玄、侘寂

[日本美學：物哀、幽玄、侘寂](#) [下载链接1](#)

著者:大西克禮

出版者:不二家

出版时间：

装帧:平装

isbn·9789

ishn·9789579542661

重新定義美與生活

日本人以千年的時間，向世界提出 三種獨特的美學思維

以物哀為首，日本美學史上陸續誕生了西洋美學不曾涉及的獨特概念。物哀探討剎那間的美與真實；幽玄引進陰翳，追求隱蔽下的真理；侘寂是在無一物中感受無限的終極美學思辯。揉合神道、老莊、佛教思想的日本美學，在物語、和歌、能劇、茶道等藝術形式中發展出豐富的美的意義與精神，啟發了今日無數的藝術創作。

《物哀——櫻花落下後》

千年前，紫式部在《源氏物語》寫出了日本人最早的物哀美學。哀是憐憫，也是感嘆、讚揚，是內心直接發出的聲音。花鳥風月，四季推移，大自然反映人事無常、發出死亡警告，萬物都是一期一會。看櫻花落下，我們感受到美與死亡。人生一瞬，所以有了客觀下的漠然、熱情，或哀愁。唯美的物哀，象徵人類認識了生命局限後的淨化與超脫，轉身談論真實情感。

《幽玄——薄明之森》

時間進入中世，在日本歌人的領略下，佛法、老莊、日本的神道被揉合出一種獨特的幽玄美學。幽是隱微，玄是奧妙的黑，幽玄原指枯淡之心的深邃境地，諸行無常的人生真義。大和民族從陰翳中發現美，隱蔽、枯寂、妖豔、寫意，最後調和成一種在靜謐陰暗中追求的美感，攏之在內，時空無限。

《侘寂——素朴日常》

十六世紀，茶道宗師千利休借「和敬清寂」的侘茶意識，奠定了日本終極的侘寂美學。侘是清貧、粗糙，在不足中見充足；寂是面對褪色、消逝事物的心境。茶室為了滿足個人的美的需求而建，通往原始心境，並暗示了短暫、輕微事物中的美。侘寂是人類對自然、缺陷、樸實事物的嚮往，美在於素朴日常，在不完美，接受劣化，讓本質顯現。

一千年的時間，日本的美學從唯美的物哀、深遠的幽玄，走向空無的侘寂。現代美學家大西克禮旁徵博引，將「物哀、幽玄、寂」定調為日本美學三大關鍵詞。本系列爬梳三大美學的起源、概念，及不同領域的解讀或應用，內容橫越文學、歷史、心理學、哲學，是讀者掌握日本美學的獨家著作。

本書特色

◎日本文學、建築、繪畫、攝影、工藝、產品設計等藝術的原點。

作者介紹:

作者簡介

大西克禮 Yoshinori Ohnishi (1888-1959)

日本美學家、東京帝國大學（東京大學前身）名譽教授

東京帝國大學哲學系畢，1930年代開始於東京帝國大學擔任美學教職，1950年退休後埋首於美學研究與翻譯。譯有康德的《判斷力批判》，著有《〈判斷力批判〉的研究》(1932)、《現象學派的美學》(1938)、《幽玄與物哀》(1940)、《風雅論：寂的研究》(1941)、《萬葉集的自然感情》(1944)、《美意識論史》(1950)等，為日本學院派美學的確立者暨代表人物。

譯者簡介

王向遠（1962—）

著作家、翻譯家。現任北京師範大學文學院教授，著有《王向遠著作集》（全10卷）、《王向遠教授學術論文選集》（全10卷）及各種單行本著作二十餘種，已出版譯作二十餘冊計三百六十餘萬字。

目录：《日本美學1：物哀——櫻花落下後》

【導讀】「日本傳統美的象徵性概念」

——靜岡英和學院大學人間社會學部準教授蔡佩青 專文導讀

一 西洋美學史上不曾涉及的概念——多義的「哀」

二 物哀的矛盾情感——積極的哀、消極的哀

三 本居宣長的「物哀」學說

四 感情的「深刻」

五 心理意義到美學意義的哀

六 從「哀」到「美」的快樂與滿足

七 悲哀與美的關係

八 美的本質

九 物哀美學的歷史背景——平安朝時代的生活氛圍與文化發展

十 唯美主義與憂鬱的概念

十一 自然的無常與死亡警告

十二 「哀」概念的五種解讀

十三 黃昏風聲哀，誘思緒綿綿——論特殊美學涵義的「哀」

十四 紅色，讓我們先想到火還是熱烈？——作為情趣象徵的哀

十五 朝向宇宙意識的哀——哀美學的完成

《日本美學2：幽玄——薄明之森》

【導讀】「從神秘崇高到餘韻深遠」

——淡江大學日本語文學系副教授蔡佩青 專文導讀

一 孕育幽玄美學的日本歌道與歌學

二 風吹白浪起——幽玄的形式與美學價值

三 餘情纏繞的歌風——中世歌學中的幽玄

四 僧人與能樂師的幽玄——正徹、心敬、世阿彌、禪竹的幽玄概念

五 幽玄和有心——藝術的主題與藝術的形式

六 論東西方的藝術形式定義

七 幽玄如何成為日本民族的美學焦點

八 幽玄概念的美學分析

《日本美學3：侘寂——素朴日常》

【導讀】「從松尾芭蕉到柳宗理，看見日本文學與生活中的侘寂美學」

——淡江大學日本語文學系副教授蔡佩青 專文導讀

一、侘寂的意義

寂的語源

俳諧與茶道中的侘寂

侘茶與佛心

二、侘寂美學的第一層涵義：寂寥、閒寂

孤寂、孤獨與美學意識

和敬清寂

單純、質素、淡泊、清淨的寂

茶禪一味／茶的道學解釋

虛實的三種意義

三、侘寂美學的第二層涵義：宿、古、老

空間性的減殺／時間性的集積

宿、古、老的意義與美的轉化

自然與生命
不易流行的根本意義
美學態度的自我超克
四、侘寂美學的第三層涵義：物體本來的性質
寂的古語「然帶」
物的「本質」
古典美與寂的相異
美的自我破壞與自我重建
松尾芭蕉的遺言
本情與風雅
幽玄與寂的區別
• • • • • (收起)

[日本美學：物哀、幽玄、侘寂](#) [下载链接1](#)

标签

日本

美学

艺术

文化

日本文学

侘寂

日本研究

文化研究

评论

当年用康德结构的日本美学成功打入了西方话语。前几日来讲课的欧洲教授聊天时提到

，他在欧洲对于亚洲美学只了解过日本美学。中国美学的失语实在让人遗憾。

物哀，侘寂，幽玄，几乎贯穿了日本的文学和美学。这种东方之美，与同时期西方之美完全不一样。吟风月之情，颂雨雪之美。这样含蓄表达情感的方式，似乎也只有体内流着东方人血液的人才能欣赏。由于只有台版的图书，竖向排版加之繁体字，更在阅读时增添了一种别样的美感。

这书让像我这样的普通读者认识了王向远老师

男性美的最完美类型，正如弥尔顿所刻画的撒旦那样的人。（波德莱尔）

这一套的装帧是真的美啊~~

《物哀》，说文解字，已上升到心理学、美学、哲学层面。日本人自带的忧愁、痛苦、隐忍、阴郁的特性在任何方面都体现的真真切切，并视为美学。美中有哀，开心中有痛苦，开心是美，痛苦也是美，风景很美，但因人心情不同，美中也透着哀。

《幽玄》更强调一种隐含的、朦胧的、隔着一层纱的、烟笼寒水月笼沙的美，没那么直接、生硬，没那么露骨、尖锐……幽玄是美丽的竹林之景隔着一扇木质的窗，清澈冷冽的江水上罩着一层雾……

《侘寂》，三本中最喜欢的一本了，主要形容的是一种外表粗糙丑陋，内在细致美丽，外表自然不经雕琢，内在干净清朗的美。这本讲的轻松易懂，以千利休为例，用茶道比喻侘寂，很有意思。只是他们的初衷是为了不在茶具的奢侈上做文章，越原汁原味儿手工制作越显朴实，然而事与愿违，越手工的越买不起了。

@2019-07-28 19:26:43

出于打消自卑感发源出来的一切确实也达到了目的

物哀是面对器物、遗憾、残缺而怀有悲悯，是一种纯粹深刻的情感体验，“自然美的流动，投过生活体验的投影，移情作用，终究被视为人类存在本身的一种虚无脆弱的象征”，好比村上春树，川端康成文字笔触的细腻，阴柔，好比残酷美学暴力美学对于死亡的异样情结，物哀是深潜在日本文化中的重要积淀。

装帧太美。

对物哀的一些理解分享

竖排版繁体字，略微难受了点
，不知道是不是这个原因导致我认为作者啰嗦又自负。因为看得有点累所以埋怨起作者
？我太可怕了！

以分析的视角，用精确的语汇，描述空灵的精神境界。这个美国人干的算得上成功。

「侘寂」寂寥、閒寂——空間之變化：宿、古、老——時間之積累：物質本來的性質——一切的前提是看得見摸得著的無 大西克禮的哲思 日本人對所見之侘寂

看完第一本所感:在不懂物哀这个词之前……我一直自定义这种模糊的感觉为“宇宙能量”……现在算是进一步理解了自己的脑路

翻来覆去读了很多遍，书的开本刚刚好随身带，没事就翻开来看，越看越发入迷日本文化。

细腻的笔触，深入浅出的叙写，简明扼要的观点。

很一般 说到一块就戛然而止……三十分钟阅读

日本文化爱好者必读，好书共赏

煙雲難分，望向雲端，感物哀。

人与物应和谐共生。

[日本美学：物哀、幽玄、侘寂 下载链接1](#)

书评

这里先浅谈物の哀れ。这本《物哀》是大西克礼的日本美学三部曲的第一部。我买的这套是不二家出版的，装帧极美。从右至左繁体竖版的排版，读起来稍微费劲了点，反倒让人更能体会到紫式部在《源氏物語》中描写的那种日式物哀美学。本书从「哀」的定义谈起，说明了引发哀的情感...

[日本美学：物哀、幽玄、侘寂 下载链接1](#)