

侘寂：致艺术家，设计师，诗人和哲学家

[侘寂：致艺术家，设计师，诗人和哲学家_下载链接1](#)

著者: [美] 雷纳德·科伦

出版者:新星出版社

出版时间:2019-6

装帧:平装

isbn:9787513334853

关于本书

《茶书》之后，更进一步，深入东方美学核心

日本人人知道其中感受，却无法清晰表述的美学观念

艺术、设计、建筑界无法回避但被误解最多的词汇

苹果、宜家、无印良品、Hay等诸多品牌的灵感密码

简介

日本茶道大师千利休，打扫茶室外的庭院。他先将落叶彻底扫净，随后，摇晃庭中的一棵树，让些许叶子飘落。

这一则轶事，被认为是贴近侘寂的体验。

“茫茫四顾，

花死，叶亡。

苔屋在这岸边，

独立暮光秋色。”

藤原定家(1162—1241)的短歌，某种程度上能传递侘寂的心境。

冈仓天心于1906年出版的不朽著作《茶书》，虽对其概念触碰极多，却尽量避免使用“侘寂”二字。

“侘寂，乃事物一种未满、无常、残缺之美。它适度、谦逊，同时远离世俗。”

如今，终于有人尝试以理性且具体的方法，接近侘寂这一美学概念。《侘寂：致艺术家、设计师、诗人和哲学家》收集了侘寂的各种片段——晦暗破碎者有之，年久失修者有之，尝试把它们聚拢，成为一个有意义的系统；同时，找出段落中隐藏的含义，匹配意图与现实，去抓住整体——侘寂的全部。

本书自1994年初版以来，已多次再版，被译成多国语言，为无数艺术家、设计师、诗人和哲学家提供精神指引，也成为苹果、宜家、无印良品等诸多品牌的灵感密码。

这本书的沧桑是由你的每一次抚摸赋予的。

继《吉米·科瑞根》《茶书》之后，小众社出品的第三本书。

《茶书》原班团队设计制作，与《茶书》的开本、版式、装帧、材质均不相同，但又气息相承，体现中正而节制的阅读质感。

独特的四折封裸脊设计，捧读有如打开襁褓。

中性灰边口，外观更具整体性。

全书只使用一种字体“思源宋体”，和一种纸张“棉彩速印”。

全书黑白，但使用四色高精度印制工艺完成。

外封特意不过油，使每次阅读都留下痕迹。这些擦痕、裂纹和皱褶，使每一本《侘寂》

都独一无二，都成为这本书的一部分，也都成为侘寂体验的一部分。

作者介绍:

雷纳德·科伦 Leonard Koren

接受过建筑师训练，却从未建造过任何东西——除了一座古怪的日本茶室——因为他发现大型的永久性物体，在哲学上令人困惑，以至于无从擘画。相反，他创刊了《湿漉漉：美浴》，位列1970年代前卫杂志之首。其后科伦出版的书籍涉及设计（《归纳:物体放置的修辞》）和美学（《你指哪种美学：10种定义》）

译者：谷泉

中国艺术研究院学者，也是备受好评的《茶书》译者。由译者撰写的后记则被视作“侘寂批判”。

正文和后记，以西方和中国两个角度，相向而行，力图无限逼近这一东方美学精髓。

目录:

[侘寂：致艺术家，设计师，诗人和哲学家_下载链接1](#)

标签

日本

日本文化

艺术

读库

美学

设计

文化

读库小册子2019

评论

书做得很用心，蛮漂亮。但是去定义【不经意】这个举动实在显得分外【刻意】，似乎也就失掉了文本所推崇的某种美感。还有，这种美学运用于商业时，可见多数情况下都会与概念本身背道而驰。后记更是写着写着就冒出“高级别的论调”这种词组来。这种精神奥义肯定是存在的，但读完只感觉，有些自然好东西要被人“掠夺”“再定义”，也挺无趣的。翻译不是很流畅。

书设计的很赞，做工也好。可惜内容---讲真，就是那种以其昏昏使人昭昭的讲解。说没道理吧，似乎有点理解，说有理解吧，总是说不到点子上。何况，就理解的那一点，也有点隔膜。总之，这个美国人对日本这个美学概念有些力不从心。不过这次翻译比以前版本要好，就是那个译者记有点囧。。。这译者跟这个作者难兄难弟嘛。实在不行，就简短点。。。好嘛？

“知道热烈的人，才会对韵味有所苛求。不知道长久的人，则快速来，迅猛去。”

【2019112】装帧设计优秀，大抵上是对侘寂的一种美学实践。翻译也很努力，字斟句酌地往古雅、简炼上靠，部分地达成了目标。但是这书写得吧……读库老残粉轻易不黑爱豆，但是这次……实话实说吧，闻到了最浮浅的那种“东方主义”的腐臭，禅味儿猎奇。

现在这些圈钱书啊 就只配在书店翻翻

所有事物，皆未完成

……………给三星是因为我出钱了……………内容和专栏一般，后记就是大量词汇堆积……装帧衣很好吗？一页能翻平，再下一页的胶水就会粘住一点点，折也不是，不折又看的不舒服……………

营销的蛮好。

唔 是被封面吸引的，，， 不过内容实在是……太浅了

除了某些教授的论文集，已经很难看到这种四号字两倍行距下面还全部空着的小册子了，太浪费了纸了……书的排版装帧也许是追求“侘寂”的感觉？（但其实也没有做很好，注释符号用代替反而给人很刻意的感觉）。侘寂是一种不为商业所估价的、在物我相通的一刻被充分欣赏的感觉，以人度物而非相反。其实感觉这书就集结成一篇文章发在《读库》上就好，出书实在是有点勉强。

什么鬼，一页只有半页字

书的设计理念很侘寂，倒是内容有些刻意。

如何理解一个美学概念。

这种书能让人发出实体书永远无法被电子书取代的感叹。美学的设计和质感能轻易把人俘获，可惜书的形式大于内容，相当于发现了一个气质脱俗的美人，翻开了解后发现空无一物。美是一种意识形态转变的状态，是诗意和优雅相逢特殊时刻。

与《茶书》接上了，“一种无处不在的圆滑、甜腻、公司风格的美，正让美国社会变得麻木不仁。侘寂，深邃、多维、莫辨，恰是一剂对症的解药。”“物的价值，永远不如对物的认识重要。”最难得的是译者在后记里写我们并不是要直接用这种风格，而是应该从自身文化中发展出一个新的美学风格。

1.后记比正文精彩

2.在一本美国人写日本文化的书里学了两个中文成语：朝齋暮盐、孤蹄弃骥

3.有被一段话戳中：可以外表粗糙，内在完美，不可以外表完美，内在粗糙；可以富裕

扮演贫穷，不可以贫穷扮演富贵……可以是拥有之后的舍弃，不是不曾拥有就轻言的放下。

4.有被一段话笑到：茶道、花道、剑道、武士道等等，这些带着“道”的文化类型，与其标榜为道家遗绪，毋宁说是禅宗舞台。

5.能用译文体现中文之美的也算所见不多，然后也应该是对美学、艺术有自己独到见解和体悟的人

西方人谈侘寂，终究还是隔。翻译差，后记更差。

读库 fenng

本藝術家、設計師、詩人和哲學家收下了。

“所有事物，皆暂时；所有事物，皆不完美；所有事物，皆未完成。美是发生在人与事物之间的动态事件。美是一种意识转变的状态，是诗意与优雅的特殊时刻。”文化因时因地因人而异，给旁观者以窗口，去理解与欣赏，汲取所需。

[侘寂：致艺术家，设计师，诗人和哲学家_下载链接1](#)

书评

Leonard

Koren想要还原的日式美学是二战以前，欧美式的西方审美还未深入影响日本的传统日式美学。他试图描述这个美学宇宙中包含的诸多面向，而非定义wabi-sabi。因为wabi-sabi衍生出来的形式，会因时代而改变。

由于形式是可变的，由此我觉得最重要的现实意义在于，wabi-sabi...

“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...

《侘寂》——继《吉米·科瑞根》《茶书》之后，小众社与读库联合出品的第三本书。
《茶书》原班团队设计制作，与《茶书》的开本、版式、装帧、材质均不相同，但又气息相承，呈现有个性有节制的阅读质感。
这些细微的擦痕、裂隙和皱褶，使每一本《侘寂》都独一无二，是这本书的...

1
身边的爱人不用写，你心里有她。非要用语言写出来的，那都是给外人看的，不是给自己看的。会喝茶的人喝到嘴里自然知道，他要讲的时候都是讲给别人听的。
所谓的wabi-sabi
审美，它本来就是一种刻意的东西，写这本书变成了刻意的刻意。英文叫rusty，只能说明她生涩、迟钝、简...

侘寂，乃事物一种未满、无常、残缺之美。它适度、谦逊，同时远离世俗。
日本茶道大师千利休，打扫满是落叶的庭院。他先将落叶扫净，然后，摇晃庭中的一棵树，让些许叶子飘落。这则故事被认为是最贴近“侘寂”的体验。
问及“侘寂”，大部分日本人左顾右盼、犹豫不决，还会为...

看茶道的书，得知wabi-sabi。没想到竟也有人专门来为wabi-sabi的具体意义出一本书——《侘寂之美》。书中说wabi-sabi的踪迹只有在初发和凋零的瞬间才得以发觉。这和日本的物哀理念吻合，都是重瞬间，轻永恒，轻圆融，喜残缺。最质朴的物品中蕴含了最伟大的语言。是一种静思冥想， ...

wabisabi质的东西，总感觉和挺多中国古诗词中提及的意境颇有几分神似，但中国人好像总是愿意将之定义为一种“悲”，境也成了“悲境”，人呢，一般都是有志难发出处境悲惨。中国人的传统则是只想要团圆美满，“有”才是“全”。wabisabi则是将“无”也视为一种“全”。不过在当...

在杭州晓风书屋的一个午后，看完这本100来页的小书。翻开扉页，印着“Wabi-sabi For Artists, Designers, Poets & Philosophers”。我恍然惊觉，这就是在中日跨文化交际课上，老师用日文提过的一个美学概念。“侘寂”，Wabi-sabi，是日本的一种特有的自然、简单、朴实、...

「读库小册子」6本书当中的其中一本，这本书也是我买19年「读库小册子」的原因之一。
「侘寂」这本书的装帧和排版都挺好看，用思源宋体阅读起来也蛮舒服的。但感觉Leonard Koren没有把这种日式美学讲明白，特别是后记，译者可能也有部分原因但作者原文应该是更加啰嗦的，而且对...

为什么侘寂概念这么模糊？一是禅宗反对理性主义，崇尚只可意会不可言传；二是家元制，艺术产业由家族把控让核心概念无法广泛传承，三是批评家也认为不可言说是侘寂的特点；从西方人的角度，侘寂接近rustic；
与现代主义的比较：两者都是反当时主流的，简洁的（回避与结构无关...

慢慢了解吧，虽然这样说看起来有点敷衍，但如果不曾用心去体会和了解这种文化是不能够妄自评价的。今天看到千利休的旧禅语『一期一会』，意思是专注于眼前的事情，用心去做。之前在《浪漫的逃亡》里看见过这个四字短语，忽觉心动。
哈哈看完了，看到后面的时候也会觉得这样的...

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 ...

2019#阅读记#《侘寂》 侘寂，乃事物一种未满、无常、残缺之美，它适度、谦逊，同时远离世俗。——《侘寂》
看完《寻访千利休》，第二天正好收到读库送来的书《侘寂》，有时不得不感慨偶然时刻的必然。
侘寂是日本审美文化的终极高度，不可言说，就是它的特质，在美学领地， ...

[侘寂：致艺术家，设计师，诗人和哲学家_下载链接1](#)