

浅析陶瓷艺术设计中的侘寂美学

赵思彤

西安美术学院

【摘要】“侘寂”是日本三大美学概念之一，其在设计中体现的是一种“历经岁月浸染熏陶后的朴实，沉静与枯槁的姿态”，是不添加任何杂念的纯真朴素之美。它追求空寂、静默、素白的审美和意境，渗透到日本现代艺术的血液中。侘寂表现的是对岁月痕迹的欣赏，悖离世俗赋予的美学含义，散发出一种基于自然的宁静。本文将对“侘寂美学”这一设计概念的进行解读，探讨侘寂美学特征在日本陶瓷器艺术中的造型、材质、色彩及审美意识等方面的体现，正视“残缺美”的审美意识，更好地将陶瓷艺术融入当代艺术的语境之中，为陶瓷艺术设计和当代陶艺创作的发展提供更广阔的空间。

【关键词】陶瓷艺术；侘寂美学；日式设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1227

独具特色的日式侘寂美学，一方面受日本民族自身的自然条件及审美意识的影响，另一方面也是在日本成功吸纳了我国的禅宗思想之后，在中国茶道文化中进一步发展并演化而成。他们对待事物的态度严肃且严谨，崇尚简朴、自然的审美境界。因此，日本陶瓷设计往往体现出一种清寂、寡欢、纯粹的精彩。日本陶瓷艺术讲究“天然去雕饰”的古朴与沉静，是一种有着粗糙的表面、深沉的内在、耐人寻味的美感。日本当代陶瓷设计也逐渐发展出极简主义、以人为本的审美特征，在许多生活器皿设计作品中都有体现。

一、日本陶瓷艺术设计的美学起源

14世纪，日本僧侣从中国学习茶道并发扬到日本。他们精心修葺茶室，并从中国购入精致昂贵的茶具。16世纪，日本茶道大师千利休将茶室重新设计，把原本华贵富丽的茶席减至只可容身的二叠，将茶室入口处也改得窄索。茶室的墙是用泥土和稻草填充梁与柱之间的空间完成。权贵们入室喝茶，必须除去华服甲冑，低头躬身而入。千利休所用的极其朴素贫乏的陈设，柔弱的茶道美学、“大道至简”的禅宗精神是日本侘寂美学的起源。他所崇尚的朴实本色之美在日本茶道界流传广泛，并成为典范，深刻影响了日本茶具和器皿的设计。千利休茶室的设计宗旨和风格与唐朝诗人刘禹锡笔下的《陋室铭》的品格精神高度契合。“斯是陋室，惟吾德馨。”或许在大师千利休的眼中，返璞归真而又随性而为，回归制物的本质和初心，才能够在隐逸的日常中，觉知器物之美。因此，后来的日本陶瓷器皿常体现出“静默”“寂寥”“空无”的美学特征。

二、何为侘寂

（一）侘寂美学与禅宗

满是落叶的庭院经过精心的清扫显得整洁干净，之后人们随意摇晃其中的一棵树，少许掉落的树叶又归于周围环境，这就是wabi-sabi（侘寂）。作为日本文学核心，侘寂一般指的是朴素而宁静的人事物。它来源于小乘佛法中的三法印，即诸行无常、诸法无我、涅槃寂静，尤其是无常，一般用“禅寂”来诠释。中国的禅宗思想起源于印度，在与儒家、道家思想交汇相融之后，逐渐发展形成了中国本土的禅宗，南宋时期荣西和尚将禅宗思想发扬至日本，中国茶文化和禅宗便形成了具有日本特色的茶道文化。茶艺大师和僧

侣们在生活中实践禅学，逐渐衍生成为日本重要的美学思想——侘寂美学。

（二）侘寂美学的概念

“侘寂”是由“侘”和“寂”两个字结合而成的复合字，欣赏的是朴实、去表面的美感，是一种关注物质本质，弱化外在修饰，崇尚质朴、寂寥、淡泊的意趣，而这种枯槁不是悲观负面的，恰是一种在残缺中看见完整，在有限中感受无限生命力，在繁华后归于平淡、空无极致的悠远意趣。

侘，是一种空间美学，它表现的是“人在宅中”的一种生活方式与精神轨迹，孤身一人在陋室中感受清雅幽静，获得诗意寂居的舒适感受，是内在主观的。寂，是一种时间美学，即使外表失去原有的光泽而变得斑驳陈旧，却酝酿出一种不借于外在而带有岁月沉淀下的美，是事物客观的美。这两个字的结合，深刻表达了禅宗文化里的“无一物中无尽藏”的精神世界。是日本艺术如茶道、陶艺的目标，是由艺术家之手营造出一种意境，让人们从万事万物中去感知美。

日本的一代茶圣——千利休，将最初的侘寂纳入茶道，为表达对统治者的反抗创建了数寄屋即茶室文化，并创造了日本著名的侘茶，将茶室设计得小而简朴，采用都是日本本土制造的并不算名贵的茶器，建立了“和、静、清、寂”茶道精髓，引导人们崇尚禅寂之美，并为侘寂的推行和开展做出了贡献。人们在品茶的时候，不再注重茶器的精贵与否，或者是气派的茶室环境，而更注重喝茶时的心境，是一种安于清贫，追求深层、空无的精神境界。

简单来讲，侘寂美学是一种追求“不完美”带来的完成感和满足感，它清楚万物必然走向败落，因此它不与岁月相争。它不仅不争，还抱以欣赏与安然的态度。反而赢得了跨越时光的美。当下，我们对于侘寂的认识，往往以适度谦逊、未常无常、亲切和自然这些词语描述侘寂的美学特征。人们越能认识和清晰的解读其精神特点，也就越能体会侘寂美学中人与自然相融汇通的本质，在陶瓷艺术设计中的运用也越得心应手。

三、侘寂美学在陶瓷器皿的运用

“侘寂”美学是基于人类对于时间和空间的感知，不同于现代主义破坏原有事物，分解再重新建立新秩序。“侘

寂”将人与自然紧密结合，让人们在空间中感受自然，接受事物本身的不完美，提倡绿色的生活。虽然侘寂精神一直被传承并延续至今，但侘寂美学下的陶瓷艺术设计并非完整地将“侘寂”自身表现得淋漓尽致，而是将这种传统美学中的某种概念，与现代陶瓷设计美学定义相结合，设计出能够缓解参与者与使用者的精神压力，从而提升其审美品味，具有文化特征、意境情趣的陶瓷作品。

在日本即便是当前最先锋的设计作品也可以看到侘寂的影子，隈研吾建筑的消失、黑川雅之陶瓷的无暇、安藤忠雄清水混凝土的含而不露、佐竹晃柴烧作品的安静朴素，设计师们将设计的焦点从“物质本身”转向“神韵境界”，保持事物的本真模样。

陶瓷器皿的设计，可以根据人们的日常生活为基础。根据人与自然和谐共生的侘寂美学理念，在器皿中使用天然材质，使其展现古朴与自然之美，并将自然融于器皿之中。陶艺家安藤雅信曾经说过：“首先有每日的寻常生活，才会有非日常的，而非日常的存在，才会让人们反观日常生活。”

陶瓷艺术是由窑中的烈焰方向回转而偶然生成的美，设计则是预定的协调和计划的美。陶瓷艺术的“偶然性”有着压倒性的影响力，是超越人为技术的完美体现。以雾面的处理替代光泽的亮面；以手工的手渍替代人工的光滑；以裸露的处理取代完美的精密缝制，呈现其原始朴素的样子。与光滑洁白、质地轻薄的中国瓷器相比，日本当代陶瓷艺术衍生出一种极简主义的设计风格。极简主义与侘寂美学在审美意识上有诸多共同点，但在简洁造型的背后，是对材质的追求，以及对素材的高度重视。否定刻意的设计，去掉一切浮于表面的装饰，只留下质朴本真的东西。同时强调对象最纯粹、最本源的状态。日本陶瓷对侘寂美学的表现可以分为器物之美与意境之美。

（一）器物之美

日本陶瓷的器物之美，包括了材质、造型、釉色、工艺等审美元素。首先，材质上选定天然素材，因其可以顺应自然环境，在风化中变得更有质感，在老化中回归自然。泥土是最好的选择之一，泥土被风雨侵蚀冲刷，在经历无数修葺后展现出斑驳陆离之美。而现代建材无法与自然相呼应。在简朴的造型中，“少胜多，简胜繁”，为了发挥素材质感所达到的结果，很多设计看似简洁却不简单。日本陶瓷讲究材质的自然表现，在古朴简洁的外形下赋予艺术家们丰富细腻的情感，以共感的方式，产生和观者的共鸣。信赖自然和宇宙自由的平衡，天地万物皆有神灵，本身就己足够美丽，无须再做刻意的修饰。将一切依托于自然的顺势而为。其次，釉色采用低饱和度的釉料，器物以褪色、生锈、晦暗、扭曲、萎缩的语言，记录风吹、日晒、雨淋、炙热与酷寒，以粗糙、哀美的姿态传达审美意识。

再次，残缺的美感也体现在制作技法上。从人类的无意识及潜意识范畴中诞生出一种原型创作主张，即尽量避免人为刻意设计、制作的想。考虑如何展现素材的特点，以及

可以产生自然形态的造型，探求物体深层的原型真谛。一些陶瓷器皿的自然和不完整的线条被尽可能地保留下来，体现出纯朴的品质。比如黑川雅之的球面漆器作品，就是通过曲线的滑润将漆器的“润物”之美成功的展现，这个造型也是为了凸显材质特质而设计的。窑工将侘寂美学的论道用在烧制陶器上，更注重窑内的气焰对器物的天然影响，强调自然的火痕和落灰，追求的是一种质感也是落寞的美感。

（二）意境之美

因为存在多种不可控的因素，陶器有一种浑然天成的美感。方法不是造物者的制作，而是通过一种冥冥天意，由造物者发现出来的、“空一物”的空寂幽玄。当艺术家创造器物时，他希望突破物体的表面而注重内在精神。这也是日本的八个审美意识之一的“秘”的体现，它不表现整体，只是透过部分的隐秘来驱动对方的想象力，通过“隐匿”来引导对方去“探索”。并非说服，只是选择沉默地深深地影响对方。这种方式看似作者并未表现某种主张，但实际是用谦逊的方式，让对方走进自己的世界。在这样一个过程中，“共鸣”是日本传统审美意识的表达方式，被提升到了另一个欣赏的高度。当我们努力创造完美的事物，并尽力维护其完整时，我们就否定了事物存在的意义，从而失去了欣赏变化和成长的乐趣。美是设计师的情感表达，侘寂反映在其上，是一种不去抗拒、顺势而为的美。

四、结语

从日本陶瓷器皿的设计来看日式设计美学，它往往讲求与自然的融合和保持素材自然本源的面貌，强调质朴，讲求人与自然的和谐，注重功能性和使用感，确保设计能够真正以人为本。这种出色的、高度的、和谐的表现手法，一直潜藏在艺术家的审美意识中。当美发自自然之时，或与民众交融之时，并且成为大众生活的重要组成部分之时，才是宜人的。侘寂美学中人与自然交融共生的本质，是我们陶瓷艺术设计的核心部分。“朴素、寂静、谦逊、自然……”这些属于侘寂的本质，是我们一直追求实际生活中的一种心境，也是我们传承已久的审美特征。侘寂之物，韶华冻结。陶瓷艺术的设计，永远体现着对生活的真挚热情，以及对自然敬畏。

参考文献

- [1] 李欧纳·科仁. Wabi-Sabi 侘寂之美[M]. 北京: 中国友谊出版公司, 2014.
- [2] 黑川雅之. 日本的八个审美意识[M]. 王超鹰, 张迎星, 译. 石家庄: 河北美术出版社, 2014
- [3] 刘志国. 日本现代陶艺及其特色[J]. 山东陶瓷, 2003, 2.
- [4] 邹涛, 时昀. 极简主义与侘寂美学的比较研究[J]. 设计, 2018, 9.
- [5] 何学静. 日本文化的融合性对日本食器的影响[J]. 西昌学院学报(社会科学版), 2015, 27(3): 96-99.