

灵动的禅意空间-日本现代室内设计漫谈

--伍斌（广东中山职业技术学院艺术设计系副教授）

摘要:

"让传统活在现代、让禅宗走进生活"

日本的室内设计是从禅宗冥想的精神中构思出来的，为适应现代生活的需要，他们将禅宗理念融入特定的社会、文化背景中，并使这一传统文化得以延续与传承。设计师将禅宗的理念纳入现代室内设计的构思之中，并将这种美的意识升华，以此来寻求形式上的突破。在日本，无论是在餐馆、茶室和庭园等传统形式的建筑中，你都可以充分感受到独特的"和"文化所带来的"禅味"设计，也可以在超现代的钢架结构，或用清水混凝土围造的博物馆、美术馆的建筑中，品味出现代意味的"禅境"来，日本人已将禅宗美学意识中"空"和"寂"，深深地融入到日本社会文化生活的各个层面中。

"不重形式重精神"为禅宗的审美理念，禅宗希望超越物体表象而去关注其精神，发现精神世界中的规律与变化，从而达到精神与想象的统一。

"轻视物质，强调精神"，注重物体的简素之美，日本的室内设计不追求材料的华贵，只崇尚一种内在的精神！

"闲寂、幽雅、朴素"为禅意空间的精神内涵，它不仅是室内设计追求的一种高境界，也是作为室内设计师创造空灵、简朴意境的艺术原则。

关键词: 纯净意象、简素美学、寂静、禅宗

前言:

正当我们被沉重的文化遗产的负担压得喘不过气来，以至于一会儿食古而不化，一会儿又全盘照搬西化的时候，经历了数百年的文化和经济革命后的日本，却似乎游刃有余地把玩着现代文明与传统文化的传承游戏！

可能是长时间的浸淫于国内众多五花八门、五颜六色的杂乱环境中之故，在日本游历时所触及到的室内环境似乎是将我浑浊的视觉过滤了一遍，感受到了一次美的洗礼：空明、澄净、洗心！同时，心里又暗自赞叹，日本对室内环境设计的考虑远比我们成熟与理性，我不解的是，同是建筑物，同是园林景观，同是室内环境设计，同属于东方文化，但它所呈现出的闲寂、幽雅、自然和简素的意象，为何使人生出目无杂色、耳无杂音、心无杂念之感？这种幽雅境界的室内环境究竟是如何产生的呢？

世界上受禅宗思想浸染最多的国家恐怕非日本莫属，日本的室内设计也多是从小禅宗冥想的精神中构思出来的，为适应现代生活的需要，他们将禅宗理念融入特定的社会、文化背景中，并使这传统文化得以延续与传承。他们将禅宗的理念纳入现代环境设计的构思之中，并将这种美的意识升华，以此来寻求形式上的突破。在日本，无论是在餐馆、茶室和庭园等传统建筑中，你都可以充分感受到独特的"和"文化所带来的"禅味"设计，也可以在超现代的钢架结构，或用清水混凝土围造的博物馆、美术馆的建筑中，品味出现代意味的"禅境"来，日本人已将禅宗美学意识中"空"和"寂"，深深地融入到日本社会文化生活的各个层面中。

"闲寂、幽雅、朴素"为禅意空间的精神内涵，它不仅是室内设计追求的一种高境界，也是作为室内设计师创造空灵、简朴意境的艺术原则。

1. 注重物体的简素之美

由于受禅宗思想和日本的神道教影响，日本自古以来便认为大凡有鲜艳色彩的物体都是肮脏的，不洁净的！所以他们形成了崇尚自然、朴实的风气，不论是神社的建筑，还是民宅的门窗栋梁，注重的是物体的简素之美，简朴到连油漆也不用刷，就让它们素面朝人，日本人称之为“素面造”。这些木结构的房屋建筑，全部保持原木的素色和原木清晰的纹理。这种朴素之美，使和式建筑展现出一种禅宗的简素精神。他们认为木材是有生命的，它和人一样会呼吸，如果人为的涂上化工油漆，反而会影响其寿命，也破坏了物体的简素之美。

由于传统民宅的家具也因席地而坐、席地而卧的习惯，简朴到令室内“家徒四壁”，室内竟然空空如也。传统的饮食如米饭团子、生鱼片等料理更简朴，称得上是味素、清淡。这与我们四川人一句俗语“好看不如素打扮，好吃莫如茶泡饭”倒是非常合拍的。

注重物体的简素之美，已成为日本室内设计中一种传统的审美意识和精神构造。在室内设计中，偏爱用木料、石头、竹子、茸草、和纸等可吸光的亚光材料，呈现出的是材料的简素本色，但那粗糙的质地、随意的形态，无不体现出自然的本色之美，洋溢出一派天真、淡泊、潇洒而又雄浑的景象。

简素的物体和天然之材所营造的室内空间，使人的心境平和与安祥，超然物外。在这纯自然、高简素的色调中，展现出的是一种朴素、简约之美，这种精练的视觉美感，正是禅宗精神中“纯净意象”的体现。

2. 追求形态的非对称之美

日本室内设计深谙禅宗之理，将禅宗的简素与自然、孤傲与幽玄，脱俗与寂静以及非对称的美学特性表现出来，宛如一首凝练的诗！

在日本的室内设计中有将形体稍加挪动的习尚，使物体处于一种不对称的状态，这种非对称造型的组合，被视为日本艺术的独有的特质，他们试图打破对称与圆满的程式化，表现出对非对称之美的迷恋。在日本的设计师看来，非对称的造型比对称的造型更具灵活性，更具随意性。

在设计师的眼中，这种非对称的造型其背后或许隐藏着更对称、更规整的形态，而呈现出一种特有的空间美感。日本的室内设计中讲究顺其自然的结构形势，巧妙地利用空间，因而很少见到那种完全对称、规则的结构设计。日本神社的建筑布局与中国的寺庙建筑布局也正好相反，完全是非对称的设计。甚至连日本料理的摆放，也杜绝机械的对称、排列和平均布局，而是采取“三分空白”、“奇斜取势”等符合自然美的法则来营造，以体现出菜肴鲜活的情态，使日本料理具有一种内在的艺术情致，也反映出日本独特的空间心理以及日本设计的禅宗精神。

3. 崇尚材料的天然之美

在室内设计的构造上，用于建造室内环境的材料大多是货真价实的天然之材，如蒿草、原木、竹子、藤、石板、细石等温润之材，它们不仅能适度地调节气温与湿气，还可和谐人与物之间的关系，透射出朴素，内敛的气息。此种意象刚好反映出禅宗的朴素美学和谦虚性格。

在室内设计中除了大量使用木材外，还多利用石材为建筑材料，并有意识的将石块粗糙的肌理外表裸露，为的是体现那原汁原味的材料质感，从这可以看出日本室内设计崇尚粗犷地、有质感的材料和摒弃太光滑、工整的材料风气，也反映出日本人自然朴素的审美理念。

除此之外，室内的家具也多为质朴简约，崇尚自然的风格，并力图展现出它的功能性，减去不必要的装饰。在材料的选择上，大多采用樱桃木、榉木、藤、竹、草等作家具的基本材料，为充分的体现材料的肌理，以体现材料的天然、素色之美，从朴素中见高雅。它既不用华丽的材料堆砌，也没有讨巧的精美装饰，但却总是朴素大方，耐人寻味！

从室内那深色的木框所限定的面积，到木材本身结构的柱子和房梁；从天花板轻巧的木柱构造，和那上面铺着不加修饰的薄板，到与四周墙壁的泥砂质感的墙面，以及和纸糊的拉门，这些可吸光的材料形成的特异空间，无不透射出一种日本室内设计独特的禅宗意境。

不重形式而重精神为禅宗的审美理念，禅宗希望超越物体表象而去关注其精神，发现精神世界中的规律与变化，从而达到精神与想象的统一。“轻视物质，强调精神”，日本的室内设计也不追求材料的华贵，只崇尚精神！善于在粗陋与简朴、甚至废弃的材料中抒发自己对人生认知的感悟，对自然美的独到体验。

4.呈现空间的幽玄之美

日本的室内设计艺术中的禅宗境界的营造，并无太多的清规戒律，就看设计师是否有“觉悟”，看你有没有慧眼和禅心……

在禅宗的精神触发下，日本的室内设计往往将观念性的物体浓缩并缩小到最低的程度，呈现的是一种“无相”和“空相”，达到一种禅宗冥想的精神之美，这也是日本室内设计独特的文化内涵之一。

日本的室内设计还常以日本传统园林布局作蓝本，尽可能的将传统的日本建筑符号（榻榻米、推拉门、茶庭、枯山水）融入当代室内生活环境中，再揉合日本的花道、茶道、书道的艺术形式，形成一种独特的“空、间、寂”日本空间美学特征，营造出日本室内设计特有的——“禅境”。

所以在日本的室内设计中，你常常会发现空无一物，或就只摆一件陶器，花瓶只插一束花，室内只挂一幅书法或绘画，这便是设计师的“禅心”！他们认为“无即是有、多即是一、一即是多”，用物质上的“少”，去寻求精神上的“多”，这也是将人引入寂静的禅宗的境界一种手段，它体现出对人与自然的尊重，同时又为繁忙的现代都市人打造出一片灵魂的栖息之地。

禅宗倡导生活中的简约之美，室内设计中家具的省略便是一种体现。这对于一个生活在紧张工作环境的日本人来说，带来的是一种解放。在室内设计中，无需受那些拥挤家具之干扰，令人保持着一种高雅和自尊。在这简洁的空间中，以人的“实”，来填充房间的“虚”。这样，人的精神便可以自由徜徉，负重的灵魂便可以得到一丝的隐退。

在现代社会里，日本家庭的室内尽管小巧玲珑，但墙壁上多会挂着一幅有稚拙之味的书法，书法的下端，通常插有瘦骨嶙峋的、带有泥土气息的野花，令室内得空灵而高雅。也许惟有这时候，居者静坐冥想，心中自然生出一种美的“空寂”与“幽玄”，置身于一种禅宗境界，存在于一种无限的精神空间，“屋窄心宽”，虽然室内的空间不大，但人的思想却在无限中驰骋，以便进一步融入禅的简素和清寂的精神中……

日本室内设计不是以美炫人，而是力求渗入自然深处，表示出纯洁和简朴。表现出一种平淡、含蓄、单纯和空灵之美，使观赏者从这自然的艺术形态中体验一种空寂的景象，品味出一种幽玄之美，保持一种超脱的心灵境界。

图 1.日本的室内设计是和文化艺术的综合运用，它是一个完整的体系,在室内环境中，有时花道一不留神便成了主角。

图 2. 原木、干花、竹子、干草等天然的材料,营造出一种禅宗的简素之美.

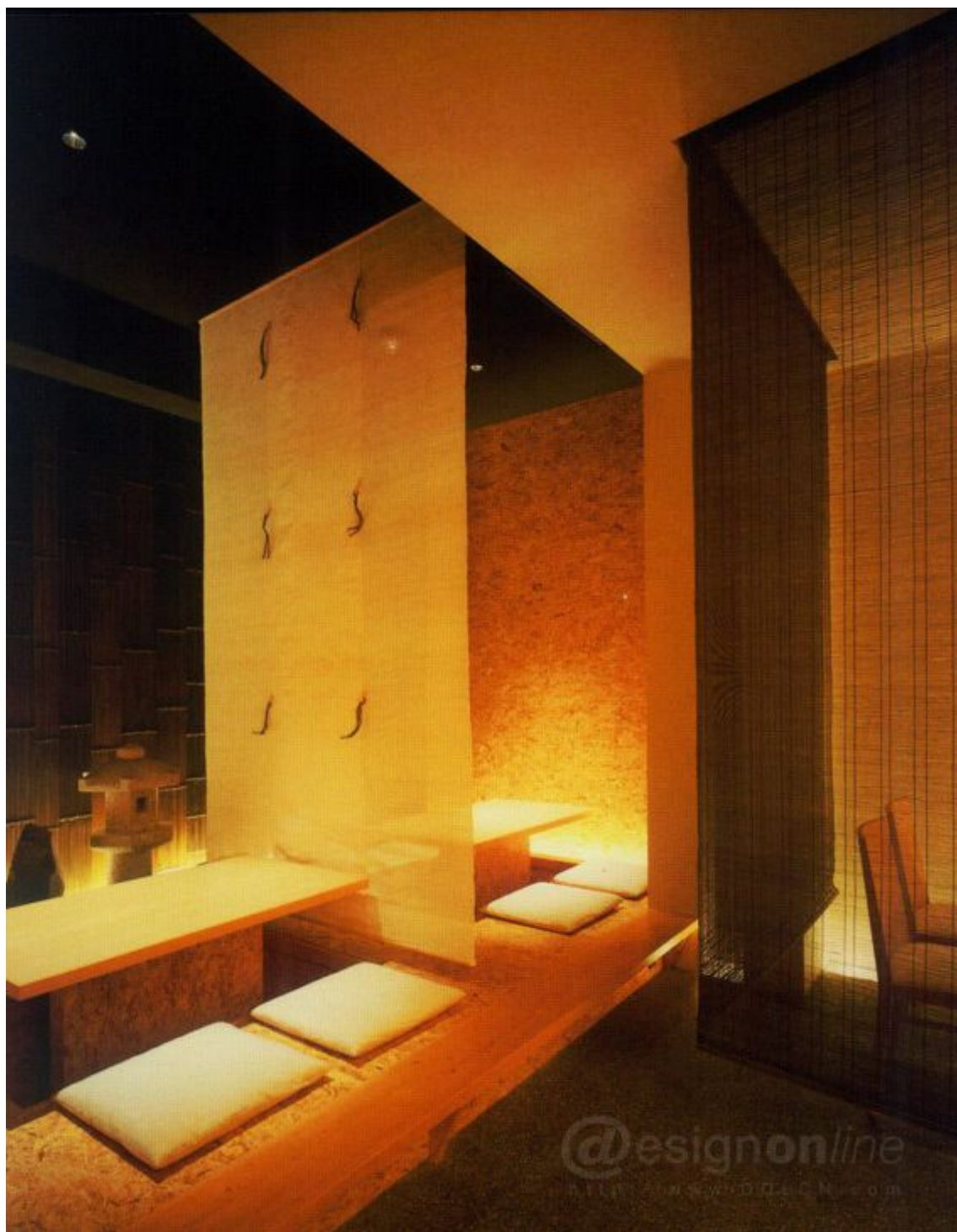

图 3. 打破对称与圆满的程式化，表现出对非对称之美的迷恋。在日本的设计师看来，非对称的造型比对称的造型更具灵活性和随意性。

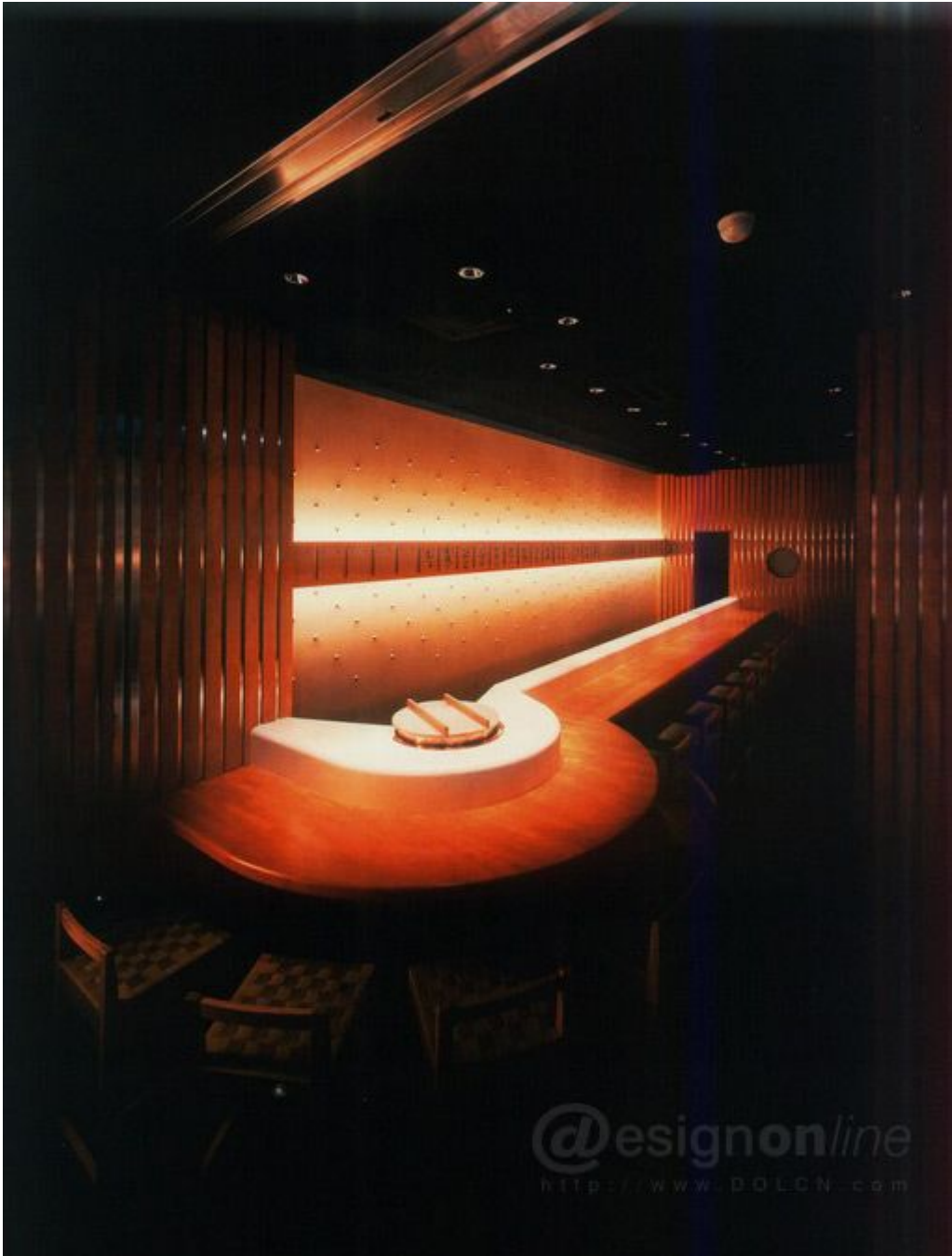

图 4. 在设计师的眼中，这种非对称的造型其背后或许隐藏着更对称、更规整的形态，而呈现出一种特有的空间美感。

图 5. 日本自古以来便认为大凡有鲜艳色彩的物体都是肮脏的，不洁净的！所以他们形成了崇尚自然、朴实的风气，注重的是物体的简素之美，使空间展现出一种禅宗的简素精神。

图 6. 在这纯自然、高简素的色调中，展现出的是一种朴素、简约之美！

图 7. 和纸等可吸光的亚光材料，呈现出的是材料的简素本色，那地随意的形态，无不体现出自然的本色之美，令室内洋溢出一派天真、淡泊、潇洒而又雄浑的景象。

图 8. 枯山水原本为日本园林中一种独特的造园形式,这看似虚拟的枯山水,却被设计师妙用上墙,而体现出的却是禅宗艺术的极致。

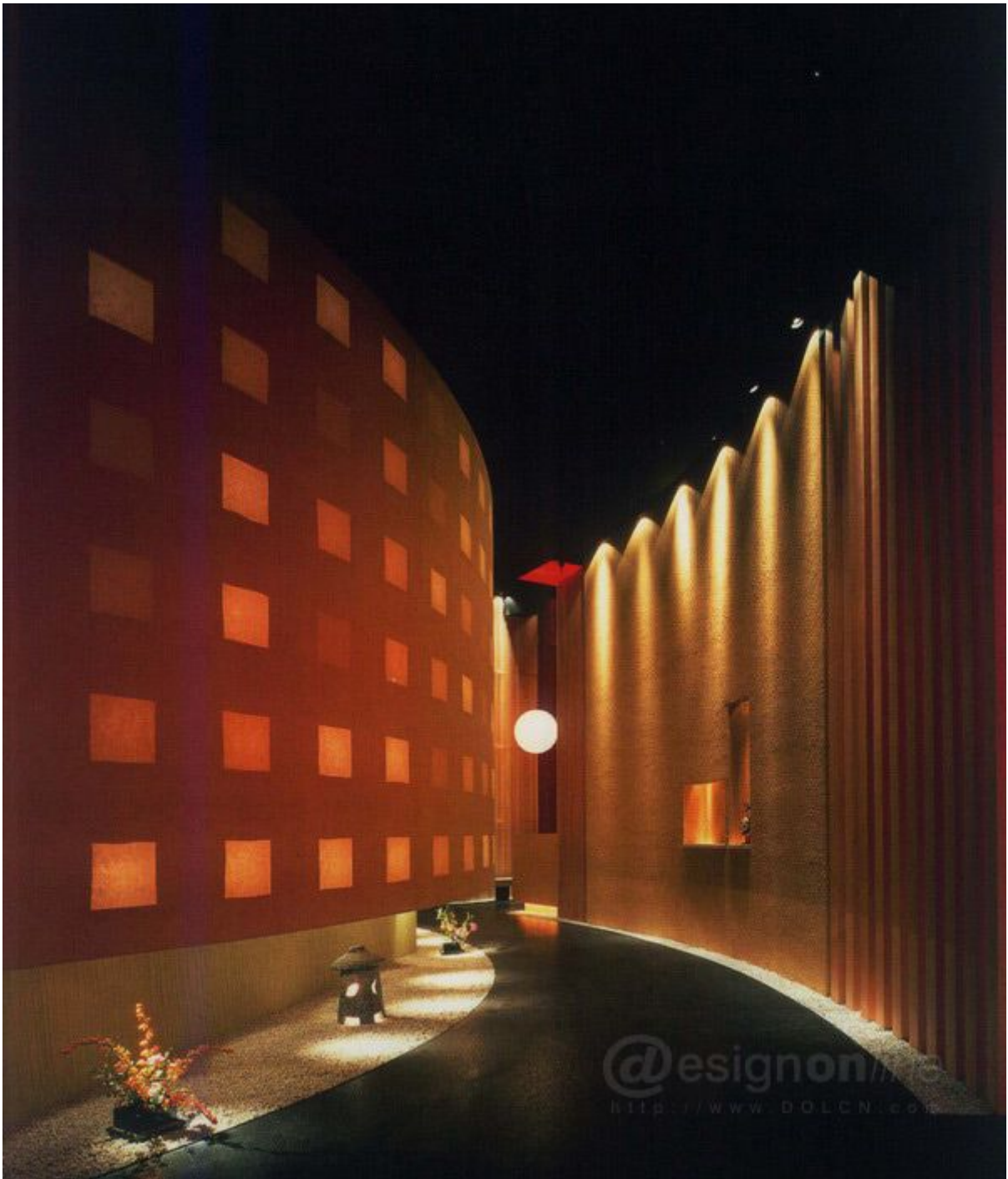

图 9. 日本室内设计也不以唯美炫人，而是力求渗入自然深处，表示出纯洁和简朴。同时体现出对人与自然的尊重，为现代人打造一片灵魂的栖息之地。

图 10. 日本的室内设计的禅宗境界的营造， 并无清规戒律， 就看设计师是否“觉悟”， 看你有没有慧眼和禅心.....

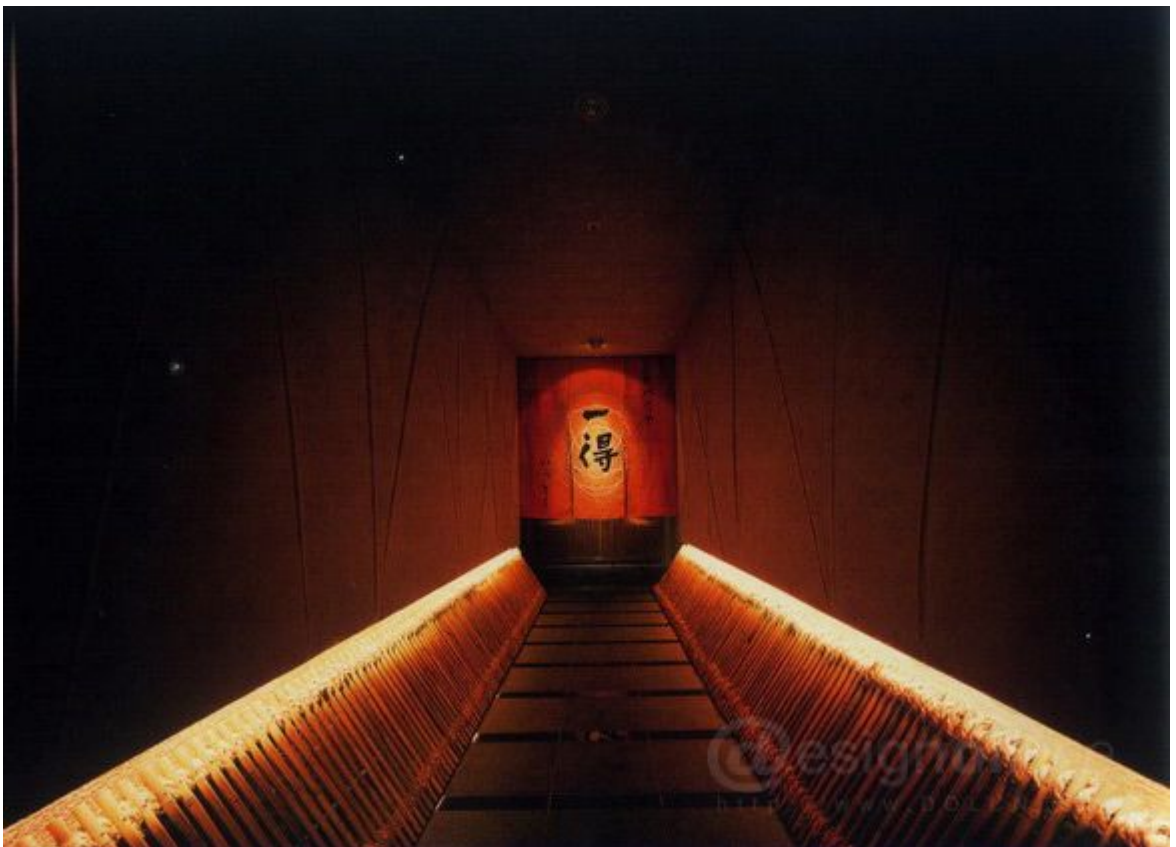

图 11. 在日本室内设计中，常常会发现空无一物，就只摆一件陶器，花瓶只插一束花，茶室里只挂一幅画，这便是“禅心”！

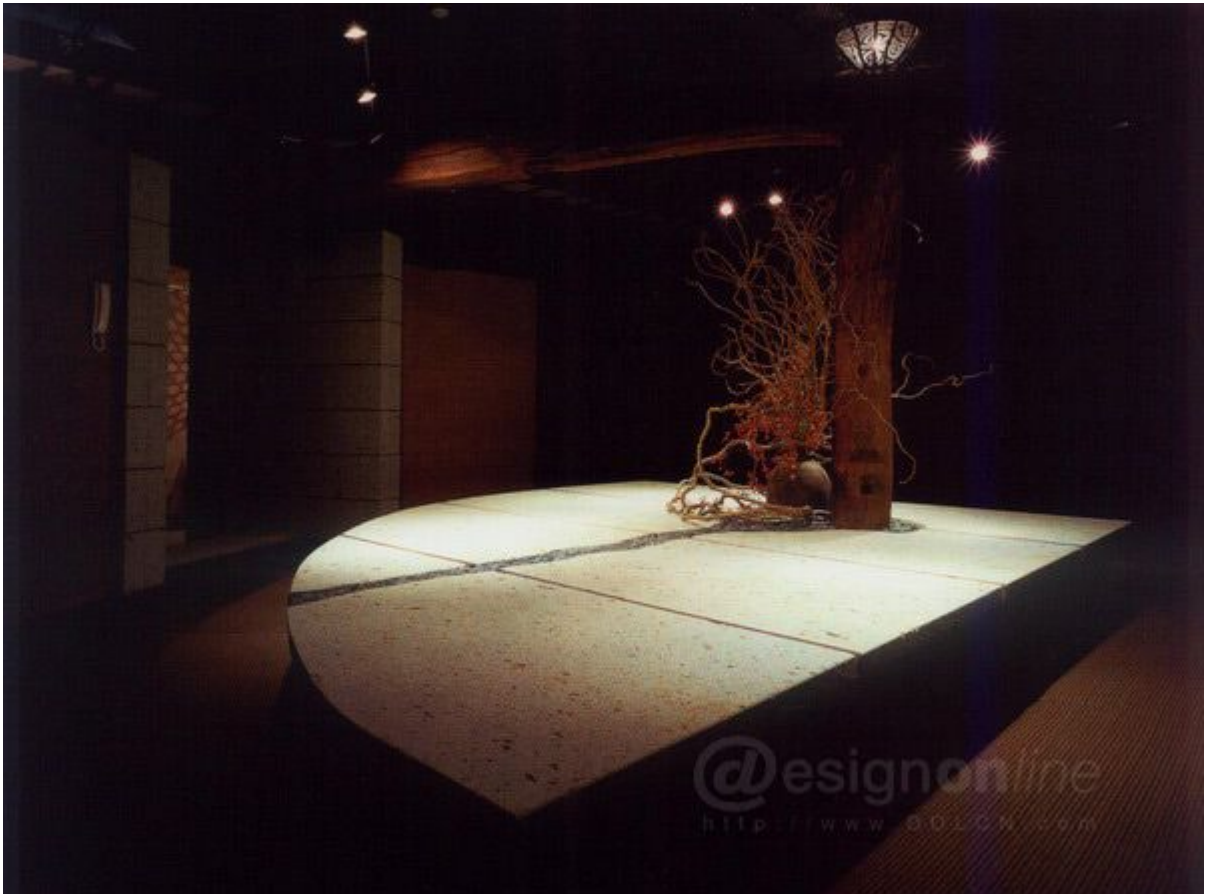

图 12. 在空间醒目处,通常插有瘦骨嶙峋的、带有泥土气息的野花,令室内得空灵而高雅。也许惟有这时候,居者静坐冥想,心中自然生出一种美的"空寂"与"幽玄",置身于一种禅宗空寂的境界。

图 13. 空寂的室内环境体现出日本独特的空间心理以及日本设计的禅宗精神，使人的心境平和与安详，超然物外。

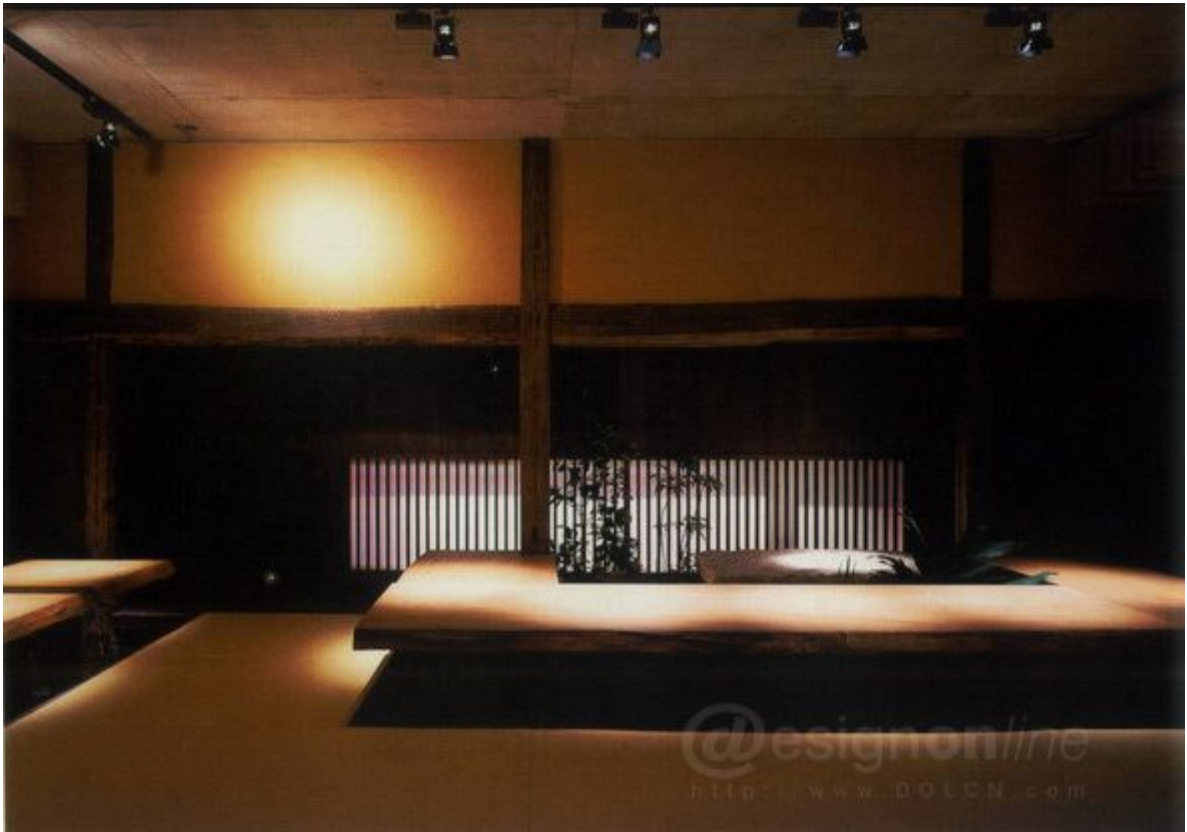

图 14. 禅宗倡导生活中的简约之美，室内设计中家具的省略便是一种体现。这对于一个生活在紧张工作环境的日本人来说，带来的是一种解放。

图 15. 禅宗希望超越物体现象而去关注其精神，发现精神世界中的规律与变化，从而达到精神与想象的统一。不重形式而重精神为禅宗的审美理念，日本的室内设计也不追求材料的华贵，只崇尚精神!

(图片摘自 JAPANESE DINING-BARS 画册)