产品设计中的wabi-sabi美学风格探究

顾蓉[1]，穆宝宁[2]，李珂[1]，杨延璞[1]，田颖[1]
（1. 长安大学，西安 710064；2. 陕西青年职业学院，西安 710068）

摘要：目的 探讨侘寂美学理念在产品设计中的应用，以便更好地为产品设计服务。**方法** 首先探索了禅宗的起源以及禅宗美学在日本的发展进程，接着引出了禅宗与日本艺术融合的产物，即侘寂美学，并分析了其涵义，然后探讨了侘寂美学在产品设计中的不同表现形式。**结论** 针对6件来自国内外的优秀产品设计案例进行了分析，总结归纳出了产品设计中侘寂美学表现形式的运用，提出了工业设计师应该如何把握侘寂美学理念，将其合理运用于产品设计中，为极简设计提供了一定的思路和启发。

关键词： 侘寂；产品设计；空寂；净素；残缺
中图分类号： TB472　　**文献标识码：** A　　**文章编号：** 1001-3563(2016)06-0067-04

Wabi-Sabi Aesthetic Style in Product Design

GU Rong[1], *MU Bao-ning*[2], *LI Ke*[1], *YANG Yan-pu*[1], *TIAN Ying*[1]
(1. Chang′an University, Xi′an 710064, China; 2. Shaanxi Youth Vocational College, Xi′an 710068, China)

ABSTRACT: It aims to investigate the application of wabi-sabi aesthetic philosophy in product design.By exploring the origins of Zen Buddhism and the development of Zen aesthetics in Japan, it analyzes the implication of wabi-sabi aesthetic, which is the merger of Zen and Japan art, and explores the different forms of wabi-sabi aesthetics.It summaries the use of forms of wabi-sabi aesthetics in the product design.Finally, it puts forward how designers should grasp wabi-sabi aesthetics concept, to provide some ideas and inspiration for the minimalist design.

KEY WORDS: wabi-sabi; product design; empty; vegan; incomplete

与欧洲工业革命物质匮乏时期截然不同，现如今的时代，人们越来越体会到产品过剩带来的各种社会、环境与生态问题。这时回过头来反思设计的初衷，不难发现包豪斯学派提出的“少就是多”的形式追随功能的一系列主张依然值得推崇。极简主义仿佛永远在设计风格中占据着制高点，而这其中最具东方色彩有着悠久历史的侘寂美学(wabi-sabi)，在极简主义风格中起着举足轻重的作用[1]。

1 侘寂和禅宗

1.1 侘寂的起源

中国美学史上，禅宗美学作为外来文化(西域佛教)进入中国的文化系统，是与魏晋时期的玄学美学相融合发展而成。自盛唐时代起，禅宗成为中国佛教的主流和代表，风靡朝野。禅宗美学将主空的自然观与看空的人格观相结合，产生了一门全新的美学，即心造的境界，意境。就是用空的观点去面对一切世俗的烦恼和迷惑，从而达到一种极其细巧精致、空灵活泛和微妙无穷的精神享受[2]。

禅宗在唐朝时期传进日本，中国禅宗与日本的设计艺术擦出了耀眼的火花，转变为生活中的一种智慧。特别在书道、茶道、花道中积累下来的审美格调和艺术品味成为日本现代艺术设计取之不竭的灵感来源[3]。禅，使得日本人单调的平常生活增添了艺术的趣味。wabi sabi是日本传统美学中最显著的特点，它就源自于作为佛教核心价值的三法印(诸行无常、

收稿日期： 2015-12-05
基金项目： 陕西省自然科学基础研究计划-青年人才项目(2015JQ3068、2014JQ7248)；长安大学中央高校基本科研业务费资助项目(0009-2014G1251029、310825151039)
作者简介： 顾蓉(1982—)，女，陕西人，博士，长安大学讲师，主要研究方向为产品设计、交互设计。

诸法无我、涅盘寂静)[4]。

1.2 wabi-sabi的涵义

wabi-sabi源于15世纪的禅宗饮茶仪式,即茶道。16世纪把茶道推向雅致化高峰的茶道圣人千利休是wabi-sabi最重要的发展者[5]。早年他还只是一名日本茶道学生时,跟随老师武野绍鸥学习茶艺,他的工作是负责照顾老师的庭院。千利休仔细打扫庭院,等他把庭院整理到完美极致的那一刻,他随即轻轻摇动一株樱花树,让花瓣与叶片随机掉落地面。而后千利休成为茶事界的一个传奇,对茶的美感的追求其实已经与茶本身无关,是真正上升到哲学的一种美感,这就是侘寂。

这个词汇包括两个日文概念:wabi(侘),日文中指简单朴实的样子。到14世纪,受禅宗的影响,这个概念开始受到积极评价,从而融入到日本的美学意识中,寓意事物借由微妙的不完美显现出超凡的自然之美,如保留了手作痕迹的陶器,它是事物最简约、最质朴的自然状态[6]。sabi(寂),最初的意思是穷厄之哀,随着时间的流逝逐渐劣化的意思,后逐渐演化为一种超脱生命悲哀进入平和精神境界的生活态度[7]。sabi特别注重时间变化所产生的审美感情,尤其是光阴流逝所带来的世事无常、孤寂沧桑的感受。如生了苔的石头,谁也无法阻止石头在风土中表面开始生苔的现象。日本人将此看作是一种岁月带给器物和材料的sabi之美。在wabi-sabi的组合中,wabi是对自然的皈依和显现,包含更多的哲学理念,而sabi是个体面对自然的悲剧审美情怀,更多地倾向于审美情感。wabi-sabi,是一种思想,一种美学,一种世界观。

2 wabi-sabi的5个基本表现形式

从禅宗演变而来的wabi-sabi与西方传统美学价值相反,它偏好不对称的有机形式和自然材质,是一种自然之美,但这并不意味着它是杂乱无章的,侘寂的标准特色是受到尊重和仔细照顾的物品或环境,用一种简洁纯净的方式来表达,为生活创造出一种智慧之境。在这样的美学理念引导下,现代设计艺术作品中渗透着wabi-sabi的智慧。wabi-sabi的5个基本表现形式见图1。

2.1 残缺之美

由于自然地理环境原因,日本自然灾害频发,日本民族将世代传承下来的忧患意识融入到审美中,形成了一种“重瞬间、轻永恒”的“物哀”理念[8]。日本禅学家铃木大拙指出:禅认为不完整的形式和有缺陷的事实都更能表达精神。如花道中的花瓶形状多不对称,器皿局部也并不平滑,瓶口在某些部位缺失一些,构成不完整的圆。因为太完美的形式容易使人将注意力转向形式本身而忽视内部的真实性。

图1 wabi-sabi的5个基本表现形式

Fig.1 Five basic forms of wabi-sabi aesthetics

2.2 空寂之美

“空”是一种将装饰达到极致以至于看似“无一物”的简约、极致之美。而“寂”则是禅宗讲求的“形有限而意无限”的设计理念,用平静而质朴的心态去体味世界万物的瞬间变化。反映在设计中是简洁空白的画面或轮廓,拓展了人的认知范围,刺激调动了联想,因为具象的形式会限制人的思维和理解,所以“空寂”为使用、审美主体留有“体悟”的余地[9]。

2.3 痕迹之美

痕迹对于人的吸引由来已久,凝视痕迹会产生视知觉上的幻像,可以想象过往时空的场景和运动,获得一种感知上的体验。如保留器物上材质或加工原有的痕迹,痕迹作为一种不依赖于人们主观意志而存在的自然之物,伴随着使用过程中的磨砺与消耗,人们也慢慢体会到了最朴素生动的美。

2.4 净素之美

禅宗认为事物表面的绚丽多彩、贵重装饰,实际上扰乱了人们的心智,使得人们不能探察生命的本真。若能去除华丽的装饰和色彩,剩下的没有明显情绪倾向的颜色,显得中庸自然,能启发心智。如无印良品的简素使人们品味出一种幽玄之美,其原因就在于设计师重视“心”的表达,却不追求繁缛或者夸张的造型[10]。

2.5 原初之态

原初之态作为生命之始,有着不可抗拒的神秘感。

禅宗倡导对自然的尊重,讲求“天人合一”的自然观。“原初”之美秉承禅宗的自然观,以不加修饰的天然材料应用到产品中,来表现器物天然的质感、肌理与色彩,并注重产品本身的使用功能。而还原事物自然原始的面貌,强调自然朴素,回归万物本性状态的思想则是“原初”之美的核心理念。

3　wabi-sabi在产品中的案例分析

日本设计品牌pinto在东京设计周期间的design tide上展示了沙盘时钟,见图2,这款沙盘般的时钟并没有精准的刻度和指针,仅有一根时针在沙盘上划过一圈的痕迹。设计师希望它能将现代人快节奏生活下紧绷的神经放松下来,来细细体味时间一分一秒在沙盘上的流逝。

向平静的湖里扔上一颗石子,湖面上就会泛起涟漪,设计师以此为灵感设计出这款颇有东方禅意的涟漪茶几,见图3。茶几上的茶杯仿佛宁静湖面上的小舟,湖水轻轻波动,泛起漂亮的涟漪,其玄机就在于黑色抛光茶几附加了一层2 mm厚的水面层,并在水面层上覆盖了一层超薄陶瓷隔层。桌面的水波泛起涟漪荡漾开来时,犹如能直达心弦般,给予人安宁澄澈之意境。

图2　沙盘时钟

Fig.2　Sand table clock

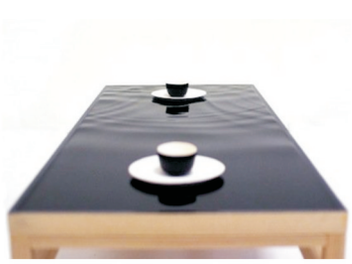

图3　涟漪茶几

Fig.3　Ripple effect tea table

中国设计师贾伟打造的上上禅品品牌,“高山流水”香台是其品牌的主打产品之一,见图4。几粒圆润的鹅卵石模仿三生石的堆砌方法,禅意十足,“三生”源于佛教的因果轮回学说,“三生”分别代表“前生”“今生”和“来生”,巧妙的设计让香燃放出的烟气似水似雾般缓缓而下,形成“高山流水”的奇妙意境。整件作品以烟代水、以石代山,如涓涓云水漫过山间,仿佛仰观高山流水的自然现象,体会隐遁山林的自在幽远。

Yo-No-Bi,应该也算作wabi-sabi境界的细分,它是日本工匠造物的哲学之源,他们深谙融化在骨子里的造物哲学。以日本现代设计开山鼻祖柳宗理为代表的陶艺作品设计十分注重手感,将传统的手工艺技术融入设计之中,处处体现着“柔性”的思考,凡到使用触碰之处,都能洞察到设计的微妙和人情。陶艺见图5,表面保留了加工的肌理或者细节瑕疵,然而正是在人们的眼里似乎不完美、不够精致的产品,但在日本却被认为是“超越完美的一种不完美”。

图4　“高山流水”香台

Fig.4　"Lofty mountains and flowing water" cylindro

图5　陶艺

Fig.5　Ceramics art

来自于光的设计大师面出熏设计的树枝火柴,见图6,凋落在花园里的小枯枝丫经过简单修剪后,顶端涂上发火剂,放在火柴盒内。设计师要表达的哲学思想是:小枯枝丫失去了生命力,如何为他们再次找到生命定义的价值?在回到地球母亲怀抱之前,再为人类做点事情。

苹果产品见图7,浑然一体的铝制机身的素雅,以及铝制机身的表面纹理都有一种时光般的深邃,它是wabi-sabi的一种深刻体现。乔布斯阐述苹果手机的简洁设计时提到,设计的简洁,背后有着巨大的复杂性,为了去除产品表面的一颗螺钉,在产品的内部有可能要设计一个极为复杂的机构来替代这颗螺钉的功能,因此在看一些简洁的设计时,不要认为这些设计易于掌握,其实要达到这种简洁要付出巨大的心血。

将上述6个优秀设计作品对照不同的wabi-sabi表现形式,作品均在不同程度上侧重于不同的wabi-sabi表现形式。wabi-sabi基本表现形式在产品中的体现见表1。

通过总结可看到设计师在设计不同产品时采用的表现形式不同,然而体现的wabi-sabi思想是一致的。

图6 树枝火柴

Fig.6 Twig matches

图7 苹果产品

Fig.7 Apple products

表1 wabi-sabi基本表现形式在产品中的体现

Tab.1 Wabi-sabi basic form embodied in products

序号	作品名称	基本表现形式	特征解析
1	沙盘时钟	空寂之美	原始素材
		痕迹之美	隐喻手法
2	涟漪茶几	空寂之美	中性色彩
		痕迹之美	模拟手法
3	“高山流水”香台	空寂之美	原始素材
		原初之态	象征手法
4	陶艺	残缺之美	传统工艺
		痕迹之美	手感设计
5	树枝火柴	残缺之美	原始素材
		原初之态	顿悟手法
6	苹果产品	净素之美	中性色彩
		空寂之美	手感设计

沙粒的细腻隐喻时间流逝，水纹模拟波澜的水面，以烟代水、以石代山象征因果轮回，传统手工艺粗陶带来的手感体验，枯枝丫的废弃物利用引发的顿悟等，这些设计利用自然材质或是模拟自然物，保留材质本身的中性色彩，将其加以精细塑造应用于产品设计中，表达了设计师希望传递给人们对慢生活的思考，而苹果产品可以看作是传统wabi-sabi与现代科技完美结合的产物，呈现出来的即是现今盛行的极简风格。

4 结语

wabi-sabi之所以在极简风格中独树一帜，是因为wabi-sabi根源于宗教，是为了获得精神上的至多而将形式尽量凝练、简化。若要鉴赏或设计出具有禅意的产品，首先需要具有一定的禅意文化的积累和修养，其次获得设计灵感的内心修炼方法，最后设计师需要理解wabi-sabi的“极简”并不是真的少，而是用物质上的“少”，寻求精神上的“多”。通过恰当融入wabi-sabi的5种基本表现形式，一方面产品以自然意象形态代替了过多的设计成分，使产品体现出返璞归真的美感；另一方面，使设计作品中每一处细节都流露出精致感的同时，在使用的过程中体会到一种自然的生活态度。

参考文献：

[1] 原研哉.设计中的设计[M].南宁：广西师范大学出版社，2010.
KENYA H.Designing Design[M].Nanning: Guangxi Normal University Press，2010.

[2] 张昕.中国美术史[M].武汉：湖北美术出版社，2012.
ZHANG Xin.The Chinese Art History[M].Wuhan: Hubei Fine Publishing House，2012.

[3] LEWIS M，HAVILAND J J.Handbook of Emotion[M].New York：Guilford Press，2000.

[4] 李鹏.wabi-sabi，“禅寂”之美[J].创意与设计，2012，19(2)：57—60.
LI Peng.Appreciation of the Beauty on Wabi-sabi[J].Creation and Design，2012，19(2)：57—60.

[5] 侯明勇.原研哉设计的生态启示[J].包装工程，2013，34(10)：23—26.
HOU Ming-yong.Research on Ecological Revelation of Kenya Hara Design[J].Packaging Engineering，2013，34(10)：23—26.

[6] 王伟伟.五行文化元素在茶禅系列用品设计中的应用[J].包装工程，2013，34(22)：104—107.
WANG Wei-wei.Application of Five Phases of Cultural Element in Tea and Zen Series Product Design[J].Packaging Engineering，2013，34(22)：104—107.

[7] 陈旻瑾.论日本无印良品包装设计的禅意美[J].包装工程，2010，31(4)：120—122.
CHEN Min-jin.The Art of Zen in Japanese MUJI Packaging Design[J].Packaging Engineering，2010，31(4)：120—122.

[8] 朱文涛.价值哲学语境中的设计本质探析[J].包装工程，2013，34(20)：59—62.
ZHU Wen-tao.Analysis of Design Essence in the Context of Value Philosophy[J].Packaging Engineering，2013，34(20)：59—62.

[9] 苗琳.“境”中“静”之美——论设计中的禅宗美学[J].数位时尚(新视觉艺术)，2009(4)：76—78.
MIAO Lin.The Beauty of "Static" in the "Environment": the Beauty of Design of Zen Aesthetics[J].Digital Fashion (New Visual Arts)，2009(4)：76—78.

[10] 张小华.残缺之完美——日本现代设计的特质探析[J].设计，2014(7)：123—124.
ZHANG Xiao-hua.The Perfection of Defectiveness: Analysis of the Characteristics of the Japanese Modern Design[J].Design，2014(7)：123—124.