

日本的美學

藝術的終極 3

3521 地區前總監吳蓓琳 PDG Pauline

侘寂

大西克禮的第三本書「侘寂」詳細地講述了侘寂的意義以及侘寂美學的三層涵義。侘寂基本上是在表達一種平淡簡樸的美學，這種美學根植於禪學思想，隨著中國宋代的禪僧的水墨畫東渡到日本，而影響了貴族的文化生活，而禪宗藝術開始在日本遍地開花。

「侘」是一種孤寂、簡約、古樸，寂寥之感覺，重在內涵而不講求外表的形式，這種美學中最能呈現在枯山水及茶道之中。禪宗追求的是自然宇宙的精神而非實質的神韻，以碎石為海洋，枯山水以石塊為島嶼，以岩石代表心及靈，是禪僧冥想時的輔助工具，因為可以給人更靜寂更案定的感覺，不受外界影響而集中在本身內心的修行。然而真正使「侘寂」的美學更臻成熟的是茶聖千利休。

千利休是織田信長及豐臣秀吉的茶道侍

從，對「美」有獨特的眼光，加上幼年時一些痛苦的經歷，使千利休更瞭解生命真正虛無的意義。千利休曾說：「侘的本意是映現佛法清靜無垢的世界，主客人以真心相交，不強求規矩及儀式」。他曾傾家蕩產只為製造出一只他認為最完美的茶杯，而那只是一只很簡約、古樸的杯子。他所打造的茶室融入了「侘寂」的美學成為今天日本茶道的文化潮流。

千利休的茶室就像一座清寂的禪寺，賓客通過鋪有石子的綠蔭小徑，才謙卑地穿過茶室的小門進入狹小的茶室。茶室內只有一幅禪畫作裝飾，參加茶道的人在窄小的空間中，同樣要心無旁騖、全神貫注在自己內心，就好像禪僧在枯山水前打座一樣。

「侘寂」的簡樸意義取代了室町時代的奢靡之風，也很快地得到民心，甚至是武士及文人們都趨之若鶩。千利休認為茶道的精神在於「和敬清寂」和是在茶室中不分階級和愉悅，一方茶室縮短了人與人之間的距離，

↑ 茶聖千利休極盡所能只為求得一只理想的茶杯

但也就是千利休在茶室中這種重禪意的態度，對豐臣秀吉無視的作法惹惱了他，導致他們的決裂。

明治時代的美學思想家岡倉天心（1862-1913年）說在大自然的美的撩撥下：「我們內心深藏的琴弦被喚醒，傾聽無言之語，凝視無形之物，於是回應…」，或許這就是侘寂美學的真正境界。松尾芭蕉的俳句：「對閃電雷鳴，不悟者，更可貴」，對閃電雷鳴視為自然現象的人才會具有離悟道更近的高貴人格，也就是人應回歸大自然，像嬰兒一般的單純去看待生命。

綜合三本書的結論，「物哀」是哀憐大自然的無常，萬物都是一期一會，像櫻花落下之際。「幽玄」是枯淡之心的深處，是一種在陰暗中的美感，如「薄明之森」。「侘寂」是強調原始的本質，喚出感官知覺的精神，開啟美學上的無限可能，是素樸日常的累積，不完美但永恆的美。

「身為日本人必須與自然災害共存，為什麼許多人仍然理所當然地生活著，沒有因為恐懼而瘋狂？我們在春天迎接櫻花、夏天看螢火蟲、秋天賞紅葉，即使所有的事物最終都會消

↑ 陳舊的壁龕，有著侘寂的美

逝，日本人仍然在如此消極的世界觀中，積極找出了美學。」——村上春樹

（資料參考「物哀、幽玄、侘寂」三書）

全文完

↑ 小小茶室中的空間，需要謙卑沉靜的心享受茶道

↑ 以枯枝落葉作裝飾，是侘寂的美學