

侘寂美学在当代民宿设计中的转译机制研究

武婷婷, 陈玉飞*

上海应用技术大学艺术与设计学院, 上海 200235

DOI:10.61369/HASS.2026030034

摘 要 : 针对民宿设计存在千篇一律且缺乏精神内涵的状况, 侘寂美学为此给出了一些解决方向。本研究搭建了一个从侘寂美学到民宿设计语言的转译框架, 其核心包括三个维度, 即空间叙事、材质情感、光影意境。这三个维度分别对应着体验的节奏、触觉的记忆、氛围的渲染, 将“无常”“残缺”“自然”融入到空间之中。经由笔者所选取的隐西39案例进行验证, 该机制能够营造出精神栖居体验, 为民宿的差异化发展提供具有实际意义的参考。

关 键 词 : 侘寂美学; 民宿设计; 转译机制; 材质语言; 空间意境

A Study on the Translation Mechanism of Wabi-Sabi Aesthetics in Contemporary Homestay Design

Wu Tingting, Chen Yufei*

School of Art and Design, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 200235

Abstract : Addressing the issue of homestay designs being monotonous and lacking spiritual depth, the Wabi-Sabi aesthetics proposes several solutions. This study establishes a translation framework linking Wabi-Sabi aesthetics to homestay design language, centered on three dimensions: spatial narrative, material emotion, and light-and-shade ambiance. These dimensions correspond to the rhythm of experience, tactile memory, and atmospheric rendering, respectively, integrating the concepts of "impermanence," "imperfection," and "naturalness" into the spatial design. validated through the Yinxi 39 case study selected by the author, this framework effectively creates a spiritual dwelling experience and provides practical guidance for the differentiated development of homestays.

Keywords : Wabi-Sabi aesthetics; homestay design; translation mechanism; material language; spatial ambiance

引言

近些年来在体验经济的带动下民宿行业扩张速度较快, 其功能定位已从传统住宿转变为承载文化体验与情感记忆的精神空间。但随着这种转型出现的是越来越突出的设计同质化问题。许多民宿风格相似——白墙配绿植、原木加棉麻, 看似“自然”, 实则停留在对流行表象的模仿, 缺少真正打动人心的文化身份与精神内核。消费者对高品质、差异化体验的期望, 与当前民宿设计内涵匮乏之间存在明显差距。

侘寂美学恰好为我们提供了一种可以参考的思想资源。它源于禅宗, 崇尚自然, 包容残缺, 在不完美和时光点点滴滴中发现美^[1]。这种美学并不注重追求视觉上的惊艳效果, 而是在创造出平静安宁、诉之于内心、能打动使用者的一点一滴的空间。对于徘徊于雷同困境的民宿设计而言, 侘寂美学的意义不在于为其提供现成的陈设风格, 而在于提供了一种基于哲学思考去重新考察空间和人关系的角度。

基于此, 本文拟构建一个将侘寂美学转化为当下民宿设计语言机制的框架, 聚焦三个层面: 空间的叙事如何引导心理轨迹, 材质的情感如何承载时间记忆, 光影的意境如何营造安静的场域。借助于文献梳理和典型案例的剖析, 探索这种转译机制的合理性, 并为民宿设计差异化和人性化的走向寻找可行的路径。

一、侘寂美学与民宿设计的共鸣基础

(一) 精神内核的当代价值

侘寂美学并不是把“残缺”当成缺点, 而是把残缺当作时间留下的印记; 不忌讳“无常”, 承认世界上万事万物都在变; 把“自然”看作顶格的存在。这样对不完美的接受和对朴拙的肯定,

回应了现化人对心灵栖居与内心平静的渴望。写入设计中, 夯土墙、原木、手工器皿更是呈现其真实形象, 成为时间的符号; 非对称、留白、朦胧的光暗共同营造了一种宁静^[2]。

(二) 民宿转型的内在需求

当今民宿不只是住宿, 更是体验当地文化、寻找相同心灵的物象所在, 即具有文化性、情感性和疗愈性等各种体验追求的需

要。但事实上,很多民宿卖弄花招,网红风盛行,装饰堆砌,精神内涵式微,缺乏深层次的情感体悟,显现文化缺位和情感缺失问题。

(三) 理念与实践的深度契合

从文化角度来说,侘寂所追求的“去伪存真”与民宿的在地性特点也高度呼应——地材、场地尊重、建造痕迹,这样的空间有真实感。从情感来看,斑驳的老墙、旧家具、光影交叠的角落会唤起记忆,完成超越物理维度上的情感链接。从空间功能来讲,侘寂的空静符合民宿的“心灵驿站”定位,柔美的光线、天然的材料、简约的布局使人安之。

二、侘寂美学的三维转译机制

(一) 空间叙事: 构建身心沉浸的空间动线

侘寂美学的静寂、内省,要用合理的空间序列来转译,让使用者由外而内地走过一个过程,摆脱外面的热闹,安身静心。入口以低门槛、曲折石级、静池或者暗夜的暗示功能来产生场所转换之意,与外世隔离。公共活动场所用非对称陈设、升高地台加以细部处理,形成静居的角落空间,让使用者减缓节奏;核心体验场所定位在接近自然的处所,用简化至极的方式来聚拢一地的自然;客房回归庇护的私密功能,用来为一场空间叙事画上句号^[9]。

视觉引导也一样重要,纸障子、镂空墙等来营造“藏露相生”的节奏,遮挡与开放交相玩味地延续体验上的层次,适当缩小空间尺度可以让人心与体都放松下来,增加沉浸感^[4]。

(二) 材质情感: 承载时光印记与本真质感

材质作为侘寂美学转译的关键核心载体,不但承担着情感方面的内容,而且还留存着记忆^[9]。它的核心要点在于始终坚守自然真实这一原则,保留如夯土、原木这类天然材料原本具有的肌理、瑕疵,同时也要尊重时光所留下的痕迹,把木材包浆、金属氧化等现象转化成为叙事的线索。材质所带来的触觉体验能够达成物理形态朝着情感的转化,不同质感相互搭配并置在一起,可以唤醒多种感官的体验,达成从被动观赏到主动沉浸的转变^[9]。

(三) 光影意境: 营造静谧冥想的精神场域

在侘寂风格的空间里,光影具备着照明、精神方面的功能。自然光线经过檐口、格栅等进行柔化与过滤,随着时间的不断流转,从而诠释出“无常”这一理念,人工照明遵循克制原则,遵循“见光不见灯”,通过局部光线来凸显肌理效果,其余区域维持暗调状态,进而引导使用者进入内省的心境^[7]。在昼夜进行更替的时候,自然光和人工光相互衔接,维持着静谧的氛围,达成“空寂”的意境。

故笔者认为,空间叙事建立起体验的框架还有节奏,材质情感给空间带来温度、记忆,光影意境营造出静谧的氛围。这三者一起发挥作用,会把侘寂美学那种抽象的内核,转变成为能够被全面感知的居住空间形态^[9]。

三、案例解析: 转译机制的实践验证

为了验证前文所述侘寂美学三维转译机制具有可行性与实用性,本文选取莫干山“隐西39民宿”作为具体分析案例。该民宿由知名设计师沈勇(即老南瓜)与主理人楼姐共同建立,是莫干山初代网红民宿中颇具代表性的作品。凭借其独特设计风格与

空间体验,成为行业关注焦点。民宿隐匿于西岑古道旁山坞,地理位置优越,分为“山院”与“水院”两栋建筑。山院依树林而建,与周边竹林景观融合佳,水院沿溪流建造,借溪流营造独特空间意境。两栋建筑皆与周边竹林、传统夯土墙、木质框架相融,和谐共生。其设计反映了侘寂美学从哲学理念至空间体验的系统性转化,能为人们观察理论怎样转变为具体空间实践提供生动且典型的范例^[9]。

(一) 空间中的叙事韵律

隐西39的空间叙事韵律非常显著,入口借助台阶、旧木门、蜿蜒窄路形成空间转换的暗示,可有效隔绝外部的喧嚣,引导使用者进入静谧状态。民宿一楼均是公共区域,没有客房设置,大型落地窗把山体景观引入室内,视野比较开阔,通过非对称陈设、抬高地台、木格栅划分出休憩角落,兼顾私密性与舒适度,弱化拘谨之感,提高空间的亲和力。公共空间通过非对称的陈设方式、抬高的地台、木格栅来划分出独立的休憩角落,这样做既考虑到了私密性,又关照到了舒适度,使得那种拘谨的感觉得到弱化,空间的亲和力得以提高。山院楼顶的露台是空间的核心体验区域,它凭借着建筑海拔所具有的优势,能够眺望到水院、竹海的景观。露台运用了极简的设计理念,仅仅保留了必要的设施,以一种“空”的状态来突出侘寂的内涵,将重点放在自然景观上。客房回归到休憩的本质,简约的陈设营造出含蓄的禅意,整个空间从入口处开始收敛,在公共区域展开,到露台变得开阔,再到客房呈现出安宁的状态,形成了一个完整的叙事逻辑,与侘寂空间叙事转译机制相契合^[10]。

(二) 材质里的时光故事

隐西39在材质运用方面始终秉持侘寂美学所追求的真实、时光理念,留存了莫干山传统夯土墙和木框架原本的形态,像那种斑驳、磨损之类的肌理都被运用到空间设计中,与室内工业风的硬装形成鲜明对比,接着借助老木头、棉麻、黄铜等材质进行点缀,以此来使空间质感变得更加柔和。

手工黏土抹灰墙面保留着颗粒感、不平整的肌理,传递出真实的触感,定制的老木头家具保留了天然纹理、节疤等细节之处,把瑕疵转变为空间的独特个性,手工蒲垫等物件加入进来,进一步让材质层次变得丰富多样。使用者通过触摸土墙、踩踏石板、倚靠木椅等触觉体验,建立起与空间、时光的情感联系,增强了沉浸式体验。

(三) 光影间的意境流动

隐西39把光影当作空间塑造时的核心元素,借助不同形态的窗洞来引导、过滤自然光,像“天青”房间有270度的落地窗,把周边的竹海变成了天然的装饰。自然光会随着时间、季节的变化而流转,在墙面和地面形成动态的光影,就如同日晷一样展现出时光的变化,给静态的空间注入了诗意。

人工照明秉持克制原则,选用暖黄色灯光,借助隐藏式灯带、低矮的纸质台灯来实现局部照明,多数区域保持柔和暗调,通过明暗对比营造出深邃且静谧的空间氛围。在昼夜交替之际,自然光与人工光能够有序衔接,依靠光影变化标记时光流转,赋予建筑生命的韵律,契合侘寂美学的意境追求。

(四) 启示: 系统性的营造智慧

隐西39案例显示,侘寂美学的空间实践并非元素简单拼凑,而是空间叙事、材质情感、光影意境三者相互关联互动的系统性营造。

设计师沈勇表示：“设计是设计生活，一切以舒适和良好的居住体验为核心，设计是表达而非炫技。”。这一理念展现出了侘寂设计的本质，并非是对某种固定风格的模仿，而是一种兼顾实用与精神方面的系统性营造智慧，着重强调设计要服务于人的居住体验。

该案例所带来的启示是真正的侘寂空间设计，需从空间序列规划的起始阶段就全面考虑每一个细节。不管是动线布局、材料挑选还是光影处理，都应当依据侘寂美学精神的核心、使用者的居住感受，确保各个环节能够协调融合。只有空间叙事、材质情感、光影意境这三者协同配合，空间才能够超越物质特性，成为可以安顿身心、让人获取内心平静的精神领域，同时也为侘寂美学在当代设计中的实践转化提供了具有推广价值的思路与经验。

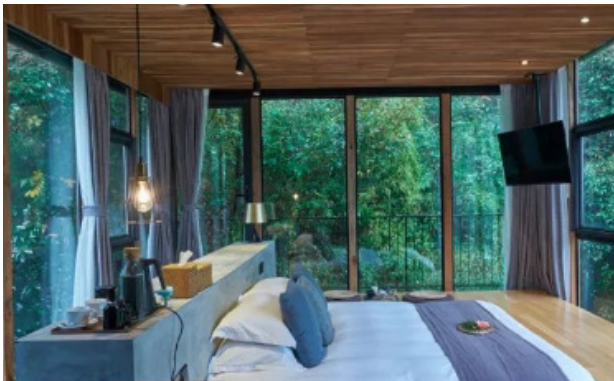

图1 隐西39民宿

图1 隐西39民宿

四、结语

侘寂美学能够回应民宿的同质化困境，关键在于它与民宿所追求的文化性、情感性、疗愈性之间存在着深层的共鸣。我们试着把这种共鸣转变为可以实际操作的设计语言，从空间叙事、材质情感、光影意境这三个方面建立转译机制。隐西39民宿的实例证明，这一套机制是行得通的，能够建立出让人沉浸其中、进行内省并且获取精神慰藉的居住感受。

研究表明，侘寂美学的当代转译并非是对形式元素的简单照搬，而是从哲学认知到空间体验的系统性营造。它依靠序列编排来引导心理动线，凭借材质选择来铭刻时光记忆，借助光影控制来渲染静谧氛围，这三者共同发挥作用，才能够将“无常、残缺、自然”的抽象理念转变为能够让身体沉浸、引发情感共鸣的“精神场域”。这为突破民宿设计的同质化困境、达成从“居住功能”到“心灵栖居”的升级，创造出了兼具文化意义与实操价值的创新途径。

当然，本研究属于理论建构、初步验证阶段，存在一定的局限性。案例样本范围应当予以扩充，转译机制的效度将来需要通过更大规模的用户调研、心理测量展开实证检验。后续能够进一步探寻侘寂美学在不同地域文化、不同运营模式民宿里的适应性转译。本研究期望推动设计学界和业界一起关注空间的精神性营造，运用东方美学智慧回应现代人的心灵需求。

参考文献

- [1] 林芳胜. 浅谈侘寂美学在现代设计中的应用发展 [J]. 西部皮革, 2019(21): 73.
- [2] 程泰鹏. 侘寂美学在中国现代室内设计中的研究与应用 [D]. 南昌: 江西师范大学, 2023.
- [3] 余林峰. 陈设艺术美学表达在创新型民宿实践中的统筹与运用——以“归溯”为例 [J]. 建筑与文化, 2022(1): 229-232.
- [4] 叶茜. “无中生有”——日本侘寂美学的审美体现 [J]. 文学艺术周刊, 2025(1): 87-90.
- [5] 曹路. 侘寂美学对现代室内设计的启示 [J]. 大众文艺, 2016(19): 73.
- [6] 罗樊朋. 侘寂美学视角下的软装饰艺术设计探析 [J]. 鞋类工艺与设计, 2025, 5(4): 188-191.
- [7] 苏童. 侘寂美学视域下的室内空间设计研究 [J]. 大众文艺, 2021(16): 23-24.
- [8] 何小溪. 极简主义在现代室内设计中的应用和发展研究 [J]. 建材与装饰, 2019(11): 2.
- [9] 于洪涛, 胡玉锦, 王兴华, 等. 室内设计中的“侘寂”之美 [J]. 大众文艺, 2020, No.482(08): 111-112.
- [10] 吴丽婷. 枯山水: 侘寂美学在园林景观设计中的实践 [J]. 现代园艺, 2025, 48(08): 100-102.