

论服装设计中的禅宗美学艺术表现

赵剑章

(安徽职业技术学院 纺织服装学院, 安徽 合肥 230001)

摘要:如今,服饰已经成为一种文化,被人们延续着,不仅是现实生活的记录,更是精神内涵的充分体现。随着经济社会的逐步发展,日趋加快的生活节奏使得人心浮躁,为寻求清净,人们开始从服装中找寻那份自在和淡然,越来越多的服装设计开始表现禅宗美感,以帮助人们回归心灵的平静。本文结合服装设计,探讨了其中的禅宗美学艺术表现,以便从中寻找新的服装设计灵感与手法。

关键词:服装设计;禅宗美学;艺术表现

中图分类号:TS941.11

文献标识码:A

文章编号:2095-414X(2017)02-0038-03

禅宗美学已经成为了一种生命美学,其汇聚了东方美学之精髓,并以独特的美学艺术表现丰富着古典美学之瑰库。顾名思义,“禅宗”是一种颇具宗教派别的艺术审美范畴,以求间接呈现自由、洒脱的艺术意境,使人们慢慢领悟奇妙的意境,打造出幽远的意境和孤高的格调。在服装设计与审美中,越来越多的设计大师们开始颠覆传统美学艺术规律与审美标准,并试图从禅宗美学思想中寻求设计灵感与思路,打造极具东方艺术魅力的服饰。

一、禅宗美学思想

作为我国美学的重要组成部分之一,禅宗美学思想具有十分丰富的内涵。“审美之本质,在于为人们提供足够的感性,以提升人们的精神享受”。我国传统美学包括人格主义、自然主义两方面,前者凸显道德、审美,后者注重人与自然的关系。儒家注重道德人格,而道家注重审美人格,以求将道德因素摒除在审美标准外。禅宗看“空”,其所彰显的“悟”、“定”、“慧”等思想,都是人格主义的综合体现。儒家看自然逃脱不了道德的桎梏,通过与自然比照突出道德的高尚;而道家看自然更多是“齐物”、“逍遥”式的亲近和融于;禅宗看自然则是依托自然求“空”、求“解脱”。因此,禅宗美学思想与艺术无论在价值观,还是情感体验、表现手法方面都是更为接近。

“觉悟”。在佛教修持中,禅宗十分重要,是冥想之意。禅宗集中精神、平衡心理,以达到“觉悟”的目的。悟是精神的转化、生命的转化,具有解脱之意。禅宗是一种修持的方式,而觉悟则是修持的结果。我国“禅宗”与本土文化有机结合,使觉悟的方式转变成了日常的生活行为与体验,以求心中顿现真如本性。抛开所有逻辑、概念,直接把握生命的直觉,迅速体验、感悟到这一永恒的存在。

“空”。禅宗之“空”观,体现出了无中万般有,是道家“无我”、“自然”观的集中体现,追求自然的精神与独立的人格。禅宗讲求世俗界、自然界看“空”,一方面保留其细节,另一方面将自然空化、心化,使得审美出现了质变,赋予自然新的意境,带给人们空灵、无穷、精致的感官享受。

“境界”。境是对空之照,是寂照。在禅宗主空的自然观和看空的人格观下,形成了一门新的美学:心造之境——意境。禅宗以自然为依照,看空自然,看空世俗,赋予了新的意境,这种美学品格在于自然的心相化,主观的心依据需要,将其加以自由组合,形成了境界,并推动了艺术意境的创构。

二、服装设计中的禅宗美学艺术表现

禅宗美学思想对于我国的影响不可谓不深远,无论是在千古绝唱的诗词中,还是美轮美奂的画作中,

亦或空灵绝妙的音乐中，都能感知出“禅”之韵味，引得无数艺术设计师驻足，试图从中获取灵感，以抚慰浮躁的人心，寻求宁静、和谐、纯洁的精神状态。这种禅宗美学思想也深深影响了服装设计领域。一时间里，宽袖大袍成为“禅意”之诠释，简洁流畅的线条、飘逸的风韵，都成为禅宗美学艺术的表达，素雅淡定的气质备受追捧。

（一）禅宗美学艺术的表现形式

禅看重丰富、圆满，设计师在服装设计中，需要营造一种难以言表的平和、安定意境，并通过服装造型加以诠释，利用可表达情感的材料，力求实现“此时无声胜有声”之效果。

造型表现形式。国人性情更偏温和、含蓄，因此，我国服装设计不求修饰身体曲线，更多地是采用平面、宽松地造型包裹人体，以求线条的平直，隐藏人体的曲线，这与禅意服饰无论是精神上，还是教义上都保持一致。虽然直线条地穿着在人体上，但却带来若隐若现的人体曲线感，成为禅宗审美的另一重信息。禅宗追求自在、自由，希望解放身体，使人们感到无束缚、自在的心境。作为人的“第二肌肤”，服装的造型更关注消费者的心理。禅宗美学艺术带给服装的造型更趋自在、和谐，通过无束的穿着，更完美地呈现服装的造型、轮廓、线条，还原原本应有的无拘无束之感，而简洁、包容的结构也为设计式留下了更多地灵感与创新余地。

色彩表现形式。作为服装设计的三大要素之一，色彩能够直接吸引人们的视觉注意。在宗教服装中，为了避免修行者受到五彩缤纷色彩的扰乱，袈裟的色彩摒弃了世人所爱的正色，转而选择坏色，即法色、不正色。而在服装设计中，为了追求禅宗美学意境，很多设计师也借鉴了这些法色，如青色、泥色、赤色。将居士所着服装的色彩加以收集，避免采用过高纯度的色彩，以追求视觉感受上情绪的平和。禅意服装多采用纯净、内敛之色，如黑、白、米、棕、咖等饱和度较低的灰色系。黑色最为稳重，白色更趋轻盈、纯洁，灰色朴素而宁静。纯度较大的色彩似乎决定了其情感基调，在色彩的运用中追求一种沉着、安静、回味无穷之视觉效果。

材质表现形式。服装设计中的禅宗美学艺术表现，还体现在材质在运用上能够顺应自然的修心理念，追求一种纯粹、真实的心境，即尊重材质自身的纹路、肌理，遵循材料的自然性能，以带给人体更舒适、自由的感觉。此类服装多采用的是天然、自然材料，如棉、毛、丝、麻等，此类材料运用得当，能够充分呈现服装的禅意特点，凸显人与自然和谐的生存状态。天然的面料往往更加舒服，对于人体健康无害。就设计角度而言，材质处理方面更关注肌理的自然效果，鉴于其自身纹路、肌理能够带来不同的形式，所采用的方法多种多样，给人更广阔的遐想空间，加上细节的处理、虚实关系的把握，赋予简洁大气的服装更多的灵气。

装饰表现形式。服装设计中的禅宗美学艺术表现突出整体造型及线条的简练，装饰方面无需花哨的点缀，关注打造禅宗之意境，除了面料之外的装饰，点睛之笔往往是精致的衣扣、自然的绳结、低调的走线等，此类装饰只求点到为止。装饰的表现形式在服装设计中十分常见，加上印染技术的应用，赋予服装更丰富的写意画，如虚实结合的图案、笔触交融的写意、图形文字的插入等，都是服装设计中禅宗美学艺术表达的最佳延伸。虚实的图案多为山水写意，其次是文字写意，很少有人物写意。对于量身定制的服装而言，更多采用的是随机的手绘写意，这种形简而意丰的写意赋予服装更高的艺术价值。有些装饰采用渐变色彩，给人一种混合、渲染的气质，同禅宗意境所追求的恬静、祥和相统一。

（二）意境的营造

就设计风格而言，服装设计的禅宗美学灵感往往来源于文化，因此，对于禅意艺术的表现风格日趋多元化。也有很多设计师开始追求时尚，营造多样化的意境。

“清”之意境，所表达的是清新、寡欲之境界，造型更突出韵味，体现飘逸、脱俗之感。设计造型营造的是轻薄、羽翼如仙子之感。结构方面不确定、不常规，讲究最大限度地释放人体，放松身体。材质方面多选择真丝、雪纺等面料，色彩上多为白色、浅灰色系，营造一种纯净、神秘之感。

“素”之意境，讲求朴素之本，还原服装最初的追求，轮廓更简单、宽大，线条平实，形象纯粹。色彩上选择的是材质的固有色。造型方面更趋于艺术性地营造原生态造型，面料关注其质朴感，如棉麻等。

“雅”之意境，关注内敛与含蓄，营造一种温文儒雅的气质。该意境是现代设计大师普遍追求的境界。在造型方面需要坚持“极简主义”的原则，采用最简单、纯粹的语言，传达优雅。色彩方面仍以灰色系为

主,但较于其他意境而言色彩更丰富,会出现少量纯度极低的彩色系。面料方面为了突显品质、格调,多采用真丝、毛料等,追求更高的舒适度与最佳的触感。装饰方面仅仅少量但精美的点缀,提升服装的优雅气质。

“静”之意境。静追求的是心灵的自由、自在与纯净,关注个体内心的顿悟、自觉,即所谓的“心净则国土净”。禅宗美学思想所主张的是,在这个喧嚣、浮躁的社会中,应保持平静的心态,为了追求情绪、精神的自由,寻找二者的平衡点,需要从服装设计出发,造型方面讲求舒适、款式的简洁,方便冥想、思考、活动,以随时放松高度紧张的精神。宁静、简单、自由、朴实的服装,能够更多地呈现其功能性,“静”之意境,在色彩方面较其他风格和意境具有更多、更丰富的变化,以灰色系为主,通过多重明度变化的灰色营造丰富的视觉体验。

禅宗美学思想的运用促进了服装设计的传承,通过有形的物质和有意的文化,引导了一种返璞归真的潮流,越来越多的人开始摒弃奢华之风,追求简单、朴质、实用的生活艺术,开始回归自然之本性,推崇纯粹的自由与简单,拒绝一切刻意、伪装与华而不实。这种追求与禅宗美学自然观不谋而合,服装设计并非单纯地呈现美感,更多地是满足当下人们的情感追求,延续传统文化,实现以心传心。作为高品质生活的设计者,服装设计师有必要承担起这份责任,打造中国独特的大美风范。

三、结束语

一言以概之,现代服装设计中所呈现的禅宗美学艺术,使服装设计跳出了传统设计思维模式,实现了服装形体造型与禅绕画符号元素的融合,结合面料再造等多种设计方式,平衡面料的质地、肌理、手感等细节,更好地融环境、氛围、情感、体验于一体,唤起了人们的直觉感受,突破了单一化的设计模式,达到了人、情、景的三位一体。

参考文献:

- [1] 杨晓燕. 他年犹得作茶神,品茶品文品人生——茶和苏东坡的生活、文学及人生初探[J]. 农业考古, 2011, 21(02): 200-206.
- [2] 张璐璐. 空寂·开悟——从日本禅宗探寻安氏“光之教堂”设计之美[J]. 群文天地, 2012, 14(12): 168-170, 194.
- [3] 乔南. 禅宗美学与现代服装设计追求探究——禅宗美学的自然观与现代服装设计[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2010. 390-392.
- [4] 付淑彦. 设计教育中的“相由心生”——由日本现代设计中的“禅意”谈起[J]. 吉林省教育学院学报, 2012, 10(11): 353-356.

On the Artistic Expression of Zen Aesthetics in Fashion Design

ZHAO Jian-zhang

(Department of Textile and Garment, Anhui Vocational and Technical College, Hefei Anhui 230001, China)

Abstract: Nowadays, clothing has become a kind of culture, is a continuation of the people, not only is the record of real life, but also fully embodies the spirit of the connotation. With the development of economy and society, more and more rapid pace of life makes people impetuous. To seek serenity, people began to search for the free from clothing and clothing design which is more and more indifferent, which begins to show Zen beauty, which helps people return to the peace of mind. In this paper, the design of clothing that explores the art of Zen aesthetics is discusses, in order to find inspiration and new methods of clothing design.

Key words: fashion design; Zen aesthetics; artistic expression