

禅宗自然观思想对我国休闲女装设计的影响

杨 静, 吴志明*, 陈方芳

(江南大学 教育部针织技术工程研究中心, 江苏 无锡 214122)

摘 要:禅宗美学思想是佛教文化与中国传统思想凝聚而成的美学经典,自然观作为其思想的精髓,对中国人的审美与生活都带来了极大的影响与启发。从健康美、生机美、圆融美三方面论述了禅宗自然观思想对我国休闲女装的审美意义,并从设计风格、设计思维、设计手法着手,深入探讨禅宗自然观美学思想对我国休闲女装的影响,为我国未来休闲女装的设计提供参考。

关键词: 禅宗自然观;休闲女装;设计;自由

中图分类号: J 01; J 0-02 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2017)03-0236-05

Influence of Zen's View about Nature on the Design of Women's Casual Wear in China

YANG Jing, WU Zhiming*, CHEN Fangfang

(Engineering Research Center for Knitting Technology, Ministry of Education, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Zen aesthetics is the classical aesthetics of Buddhist culture and Chinese traditional thought. As the essence of the thought, the concept of nature brings great influence and inspiration to the life and aesthetic preference of Chinese people. The author discusses the aesthetic significance of the Zen view of nature to the design of Chinese women's casual wear from the perspectives of the beauty of health, the beauty of life, and the beauty of harmony. Besides, this paper tries to discuss in-depth the impact of Zen's aesthetic view about nature on Chinese women's casual wear from the three aspects, respectively, design style, design thought, and design methods, and finally provide reference to the design of women's casual wear in the future.

Key words: Zen's view of nature, women's wear, design, freedom

禅宗美学作为关注本体心性自由与解脱的一门美学思想,本质体现为对生命的尊重与超越。禅宗自然观从人与自然的关系角度出发,关注人的精神自由,目的是将人的身心恢复到质朴、宁静、富有生气的健康状态。设计是为满足用的机能性和美的感性需要而展开的劳动行为,是“用”和“美”意识融为一体的产物^[1]。随着科技进步和时代发展,中国女性的知识素养、生活方式和审美观念都已发生巨大的变化,为了适应这种社会现状,她们需要合适的载体以表达自己的情感。对服装设计而言,寻找适合自己的服装是女性传递情感的主要途径。

文中将禅宗自然观的美学思想与休闲女装设计相结合,从禅宗自然观对休闲女装的审美意义出发,主要论述禅宗自然观思想对休闲女装设计的影响,希望能够促进我国休闲女装市场更好、更快地发展。

1 禅宗自然观思想对我国休闲女装的审美意义

审美的本质,简而言之,是为人们提供感性的足以提升人格的高级精神享受^[2]。审美是领会、欣赏事物的美,禅宗对中国古代美学的最大贡献就是

收稿日期:2016-12-21; 修订日期:2017-03-08。

基金项目:江苏省产学研联合创新资金-前瞻性联合研究项目(BY2016022-20)。

作者简介:杨 静(1992—),女,硕士研究生。

* 通信作者:吴志明(1964—),男,教授,硕士生导师。主要研究方向为针织服装设计理论与应用。Email:wxwuzm@163.com

将主空的自然观与看空的人格观相结合,创造出新的美学境界——意境,使国人的审美经验走向心灵化。禅宗自然观对于人的最大启示就是人格的影响,没有什么比自由自在的精神和悠然淡雅、随性适意的健康人生态度更富有感染力。同时,人格的解放与自由正是审美活动得以产生和进行的前提与保障。文中从生机健康、圆融三美方面探讨了禅宗自然观对我国休闲女装的审美意义。

1.1 生机之美

禅宗美学本体论所论及的“空”,并不是没有,而是在揭示本心澄明、圆满、超越的内涵与性质^[3]。但是这个作为本体的“心”并不是一个得到自由的“空”的没有根基的虚像,它应该是丰富、活力、生机勃勃的心灵世界,这才是禅宗自然观的追寻的“本真”。“尽日寻春不见春,芒鞋踏破陇头云。归来笑拈梅花嗅,春在枝头已十分”^[3]。这些诗偈正是僧人们摆脱执迷烦忧以后,才能在自我心灵中体悟到的盎然春意。禅宗自然观就是一个在直观中增加生命的厚度,在简洁中富含力量,在淡泊中蕴藏生机的魅力美学。从走向自由的这一过程中认识生命、肯定生命、热爱生命,这就是禅宗作为生命美学的意义所在。

1.2 健康之美

在中国的哲学中,禅宗最关心且最重视人的灵魂解脱。它在天人关系中破除天命,破除偶像,抛开经典,突出自性,在自力他力关系中主张自心是佛,认为拯救还得靠自己,老师只是学生入道的接引人,是成佛的外缘、摆渡而已^[4]。《坛经校释》中“见自性清净,自修自作自性法身,自行佛行,自作自成佛道”^[5]。此处连用7个“自”字将人的主体地位推到极点,肯定了人的存在,同时也肯定了人身体的价值与意义。禅宗自然观追求的是生命自由的人生美学,禅宗自然观思想对于人的积极意义在于通过自然帮助人寻找出摆脱身体和精神困顿、烦恼的方法,在内心与社会环境之间取得平衡,而这种平衡、解脱与自由正是促成生命健康的必要条件,因此禅宗也是一门健康美学。

1.3 圆融之美

中国传统思想文化中,无论庄子主张的“人与自然的亲和”,还是儒家的“比德观”,抑或是玄学的“自然的审美化”,都是以承认自然为基础。庄子的“天地与我并生,而万物与我为一”(《齐物论》),老子的“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《道德经》),都是主张人与自然平等和谐的关系。子曰:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,

仁者寿”(《论语·雍也》)。儒家更是将人格与自然进行类比,肯定了人的情感与自然现象有一种类似的关系。这其中都蕴含着对自然的崇敬、尊重、感恩。在对待自然的方式中,禅宗是于自然中亲证,将自然人格化。在庄子亲和自然的观点基础上提出了“天人合一”的理念,使人与自然走向圆融的境界。

2 禅宗自然观对我国休闲女装的影响

禅宗自然观不仅是古代美学思想的重大突破,也是东方民族智慧的凝聚,东方农耕文明对自然崇敬、依恋并讲求和谐融合的生活态度影响着禅宗看世界的眼光。禅宗追求的自由与解脱皆来自于“现世”,存在于每个人的心中,没有宗教教条教规的制约,更加强调生活的实际性,因而对于人们生活的各方面都会产生影响。

2.1 对设计风格的影响

服装风格,是指一个时代、一个民族、一个流派或一个人的服装在形式和内容方面所显示出来的价值取向、内在品格和艺术特色。服装设计追求的境界实质上是风格的定位和设计。服装风格表现了设计师独特的创作思想,艺术追求,也反映了鲜明的时代特色。俗话说:“穿衣戴帽,各有所好”,说的就是各人服装风格的不相同。

2.1.1 质朴风格 《五灯元会》卷四载:雪峰因入山采得一枝木,其形似蛇,于背上题曰:“本自天然,不假雕琢”。寄与师。师曰:“本色住山人,且无刀斧痕”^[6]。这里的天然就是自然,即不经雕琢、没有斧痕的树木本来面目。禅宗自然观的美学思想是在最直观的自然中塑造而成的,山水树木皆是其本源状态,在这朴素的自然山水中反观内心,回归本心的本来面目,即就成了佛。马祖道一云“平常心是道”,认为生活中处处皆是禅,它存在于我们最平常最简单的生活之中。禅宗自然观所追求的本真,就是自然、简洁、朴素,不加装饰的样子。在中国的思想文化中,朴素自然观一直是美学的核心观点,更是中国传统文化的典范,如庄子的“顺万物自然”(《庄子·天道》),老子的“见素抱朴”(《老子》)。因此,在中国的传统思想中一直是以不加装饰、朴素自然美为美的最佳境界。休闲是一种让主体感受到舒适、自由、愉悦的活动。人们对休闲的主观定义存在着某些适用于所有人、环境和时间的共同点,其中最重要的一个就是感知自由^[7]。休闲服装设计中的休闲自由则是超越式的精神享受,它绝不是对物质的不断索取,只有在不断内求的简朴感召

之下,主体才能有反观审视自心的意识。针对正处于发展阶段的我国休闲女装,在繁复的设计风格中独善其身,树立本身文化特色内涵是现阶段的设计根本。在外在形式的不断舍弃中,主体的内心自由度才会更大,在简单朴素之中,提升服饰的内蕴,发展才能持久。

2.1.2 适意风格 中国的禅宗是佛、儒、道的结合,三者作为国之经典主流思想都蕴含着“大道”的美感与“普世”气魄,再加上中国地域广袤,成就了中国禅宗淡远洒脱、浑然天成的自然观。中国禅宗相较于日本的禅宗,少了侘寂中的不完美的物哀,多了些适意与舒畅,整体更是一种行云流水般的自然意境。禅宗的这一特色在中唐后期诗画中都有所体现,如孟浩然的:“北山白云里,隐者自怡悦。相望试登高,心飞逐鸟灭。愁因薄暮起,兴是清秋发。时见归村人,沙行渡头歇。天边树若荠,江畔舟如月。何当载酒来,共醉重阳节”(《秋登兰山寄张五》)。王维的:“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归玩女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留”(《山居秋暝》)。这些诗词都在平淡自然中,创造出宁静淡远清幽的意境。

禅宗自然观悠然的审美意境与休闲美学中闲适自由的基调是相吻合的,在两者的共同作用下,休闲女装设计不仅满足了人体自由的实用功效,而且在艺术审美上超越了自由的本身,赋予了主体人格的自由享受。

2.1.3 神秘风格 中西方自然观对待自然的看法是有很大差别的。“以西方的想法,面对一座山,首先不是品赏望山之趣,而是要凿通隧道,以利通商”^[1]。西方对待自然,是深入自然以求改造利用,而东方人只是用自然的表象寄托自己的感情,禅宗思想也是如此。禅宗自然观自然“心相化”的美学特征之一就是自由,这种自由是无限的;其次是随性自然的心相的自由组合,它是随着主体的感性经验而变化的,正是这种变化让禅宗披上了神秘的外衣。同时,禅宗自然观还认为悟只能是个人经验所得,没有教程也没有章法,只能靠自己去顿悟,因为“空”背后的现象直观是不同,禅宗是无法沟通的存在,就是所谓的“言有尽而意无穷”。而禅宗自然观对于休闲女装风格的影响就是营造无以言表之境,通过空间、虚化、留白、扭曲等设计方法打破直白的叙述,激发人一探究究竟的欲望,这在一定程度上为休闲女装增添了审美的韵味和深邃的服饰内涵。

2.2 对设计思维的影响

2.2.1 设计思维的独创性 在辩证唯物主义中,

思维是意识的产物,即有意识才能产生思维,思维是意识的升华^[8]。艺术思维中的灵感就如同禅的顿悟思维,灵感与顿悟都是不可安排不可预测的,因而都具有创造性。悟后的“我”不是从前的“我”,而是拥有新的人格的我。因此,设计思维的独创性就是相比其他思维所特有的创造性。这与禅宗“不立文字”的思想有异曲同工之妙,禅宗的思想主体是人本身,禅教的传播也不以文字经书为途径,而是需要自身的认识与顿悟,这就破除了偶像崇拜、物执、我执,因此要求设计师在设计过程中不要沉湎过去,束缚于常规,要打破惯例,从自身心性出发,赋予设计对象新的意义。例如日本著名服装设计大师川久保玲,用“反人体”、“反时尚”的设计思维,颠覆凸显女性身体曲线的国际化审美标准,运用缠绕、包裹、填充等设计手法,通过夸张和怪诞的表现手法,破坏人体曲线,展现了日本禅宗侘寂的残缺与不完善之美。

2.2.2 设计思维的开拓性 慧能认为人自性清净,只要直指本心,就能顿悟成佛。人人都具备成佛的条件,都具有开拓的可能。禅宗悟后打破“自性”本来的局限,具有广延性和绵延性,赋予了本体更深层次的内在,因而走向了解脱与自由。因此,就服装的设计思维而言,自然万物生活的各个角落都可以是灵感来源,如何更好地利用灵感,则需要设计师具备一定的设计素养,并对技能进一步开拓创新。此外,灵感来源不能只局限于服装这一种艺术领域,还可以借鉴其他艺术设计形态。服装是产生于特定文化条件的艺术形式,它反映了创造它的社会的需要和灵感,因此其他艺术形态必定也会为服装设计提供灵感启发作用。例如伊夫·圣·洛朗于1965年推出的“蒙德里安”主题,将严肃单一的直线与女性婀娜的形体相互融合,展现了抽象派画家冷静的形式美。

2.3 对设计手法的影响

服装是艺术与商业的结合,休闲女装虽然是休闲文化下产生的满足女性休闲活动需要的服装,但是其仍然需要具备一定的审美性。尤其是现代女性,对于服装的消费有很强的自我感悟能力,她们追求的不再局限于流行或品牌,而是能够凸显个性、彰显内在气质的服装。禅宗自然观影响下,服装审美表达可以是写实的也可以是虚化的,这对于休闲女装设计意味着设计手法变得更加多元化。

2.3.1 夸大法 禅宗自然观相较于中国传统的美学思想最大的特点是将自然看空,在“空”观自然下,时空具体规律性被打破,自然现象可以由主观

的心任意组合,并转化为心之所相,从而导致了审美境界的空灵化特征。中国休闲女装的设计特性中主要的审美意境就是自由、闲适与“逸”化的优雅,其中这些离不开“空间”的塑造与表现。夸大法就是将服装的长度和纬度或局部细节领、袖、袋、边甚至衣褶、拉链、扣子放大处理,对服装进行三维空间的营造。由于夸大法中视觉的凝聚力较强,因此款式设计尽量简约化处理。图1为夸大法的示意。禅意休闲女装设计中所用面料比较柔软轻薄,所以线条偏流畅曲线,而夸大部分主要体现在袖子、下摆、腰部,飘荡的曲线在活动中会产生韵律感,从而赋予人们自由与轻松的感官以及内心享受(见图1(a))。如果面料挺括厚实,线条多用直线条方式,这时一般在色彩上会用单色偏暖色的色调软化视觉,而此时夸大只适合于领部、袖口、下摆部分(见图1(b))。服装部位以及部件的夸大处理,不仅弱化了严肃线条,创造新颖的设计效果,而且可以显现休闲装轻盈飘逸的纯净感,使服装整体风格偏向轻松、自在、感性,在虚实相交中展现女性坚实的力量以及又不失柔软的内心。

(a)J.W.Anderson 2017春夏

(b)Delpozo 2017春夏

图1 夸大法

Fig.1 Exaggerating method

2.3.2 加减法 禅宗自然观思想对于休闲女装的设计影响主要是意境化的表达以及人文情感的加注。禅宗自然观是以主体的直观感性经验为主的美学思想,它不仅强调主观心性的作用,而且追求在简洁质朴的生活体验中实现精神的自由超脱,因此禅宗实际上是注重体验的经验美学思想。加减法顾名思义就是在衣服的原有基础上对设计元素进行增加或减少。无论是加法设计还是减法设计,恰当和适度是非常重要的。在原有素材的形态上进行大小不同的组合,不仅有利于保持整体统一,而且符合当今女性消费者注重服装本身蕴含的艺术价值与服装对于人自身内涵的表达和提升的需

要。休闲女装加法设计内容包括增加结构线、服装部件、设计元素、装饰等。其中,增加装饰的手法最多,如套印、刺绣、轧光、缝贴、绗缝、破洞、修剪、编织等工艺装饰法,或者在布面制造褶皱效果、起绒效果、段染渐变、剪纸效果等特殊处理方法。这些加法不仅强化了休闲女装的视觉效果,而且增加了休闲女装与其他艺术形态碰撞与互动的机会,为设计师提供了更多创作空间(见图2)。

禅宗自然观的心性观思想核心就是自性清净,主体本心就是清净无染,因此无需装饰与拂尘。对于休闲女装的减法设计就是找寻事物本质的过程。减法就是设计师对设计中不必要的装饰、部件、结构线等进行删减处理,从而使心灵走向平静无碍,达到随性自然、无拘无束的审美意境(见图3)。

Adeam 2017春夏

图2 加法

Fig.2 Add method

Mulberry 2017春夏

图3 减法

Fig.3 Subtraction method

2.3.3 模糊法 模糊法就是对所述对象不明确、不直观地表达,主要包括结构模糊、类别模糊、款式模糊、性别模糊等。禅宗是感性的,向艺术输入的是精神的深度,使艺术变得心灵化。艺术审美所追求的极境,正是禅宗所说的那种非概念所能穷尽,非语言所能表达,既确定又不确定,合目的又无目的的整体意象^[9]。正是因为模糊不明,所以才能使人放下烦恼、摆脱羁绊,获得自由自在的放松。模糊法趋于年轻时尚化,在事物简洁的直观之下有很多的心思与技巧,满足了年轻人好奇刺激,渴求不一样的内心。“色彩就是生命,因为一个没有色彩的世界在我们看来就像死的一般”^[10]。模糊法中的色彩可繁可简、可明可暗,印花图案可以抽象,也可以具象,面料则是以轻薄舒适为主,这样才能适应模糊法中无限的变化需求(见图4)。

(a)Emilia Wickstead 2017春夏 (b)Ashley Williams 2017春夏

图 4 模糊法

Fig.4 Fuzzy method

3 结 语

禅宗自然观融合了儒家自然的比德、道家的无

为自由,更是承袭了玄学的自由洒落与深邃意境,并在佛家自然空观的基础上将自然心相化,并由此塑造了中国美学自由淡远的审美意境。将禅宗自然观思想与我国休闲女装设计相联系,将禅宗自由而洒落的美学意境与休闲的舒适自由相融合,不仅可为我国休闲女装设计的发展提供新的思路,而且可以为我国休闲女装寻找和树立自己的审美风格提供帮助,同时在休闲女装的设计发展中注入情感的内涵,并赋予其更高层次的精神审美乐趣,升华其艺术氛围。

参考文献:

[1] 冯利. 服装设计学概论[M]. 上海: 东华大学出版社, 2010.

[2] 张节末. 禅宗美学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.

[3] 郭生旭. 祥诗三百首(高鸿篇)[M]. 长春: 时代文艺出版社, 2004.

[4] 乔南, 汉风, 刘连红. 论禅宗对我国服装设计发展的意义[J]. 大舞台, 2010(9): 92-93.

QIAO Nan, HAN Feng, LIU Lianhong. Theory of Zen to the significance of the development of clothing design in our country[J]. Big Stage, 2010(9): 92-93. (in Chinese)

[5] 慧能, 郭朋. 坛经校释[M]. 北京: 中华书局, 1983.

[6] 普济. 五灯元会: 上[M]. 苏渊雷, 点校. 北京: 中华书局, 1984: 192.

[7] 王雅林. 闲暇社会学[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1992.

[8] 今道友信. 东西方哲学美学比较[M]. 李心峰, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 1991.

[9] 宋伟. 禅宗美学文艺美学词典[M]. 沈阳: 辽宁大学出版社, 1989.

[10] 约翰内斯·伊顿. 色彩艺术——色彩的主观经验和客观原理[M]. 杜定宇, 译. 上海: 上海人民出版社, 1985.

(责任编辑: 邢宝妹)