

禅宗美学自然观之本体论在服装设计中的应用与研究

◆丁荣荣

(辽宁师范大学 影视艺术学院 辽宁大连 116081)

摘要: 禅宗美学是独特的美术形态,它贯通了佛教理念与中华文化,从而形成了一种独立于佛教与中华文化的艺术之美,使其富含了新的哲学意境以及阐述禅宗美学对生命的超脱以及探寻。将自然观之本体论结合到服装设计中,体现其美学价值,从而创作出与时代相符合的新型设计服装理念。本文就从禅宗美学中的艺术形态入手,探究禅宗美学自然观之本体论服装设计中的实际运用,希望本文的内容能够为服装设计人员提供一定的灵感。

关键词: 禅宗美学;自然观;本体论;服装设计

引言: 禅宗的定义原本不是由中国而定,自汉朝中西文化有了极大的交流,且随着丝绸之路的不断发展,印度的佛教也随之进入了中国视线。禅为佛教精髓之一,其传递的宗教理念就是令人心灵解放、认清本心,分辨丑恶善良。宗教得以快速发展,大大促进了中华文学与佛教文学的发展,从而形成了禅宗美学。所以人们将自然观定义为禅宗美学的核心思想,令禅宗美学彻底具有其存在价值。

一、禅宗美学中的艺术形态

1. 禅宗美学自然观的艺术背景

禅宗美学的出现,既与人们息息相关,又与人们不可分割,可以说禅宗美学与人们的关系是“互利共生”的。它的艺术在中华文化中的各个方面相融合,如:茶道、文学、自然学等。它没有过多的束缚人们的思想空间,认为性及自然,对于自然的理解是与人相互尊重,也告诉人们应该去追求山水风情,体验生命真谛。至于生命的自然境界,以及对大自然的感悟能力,就需要在自然中寻找答案。禅宗美学特点类似于不苟于世,而是意在于技。大体意旨于升华人生的心灵美再将主客观相结合统一,达到空灵美的境地。禅宗美学后来被广大文人作家所收纳,在其文学作品也能找到禅宗美学的蛛丝马迹,表露文人墨客的真实性情。而这种美学的深入,更加体现了文人墨客淡泊名利的决心。至此,由汉朝开始发展的禅宗美学,融合到各个朝代如大唐等文化底蕴,一笔一划,都能找到其踪迹。

2. 禅宗美学与服装设计相融合的表现

禅宗美学在盛行于朝市的过程中,潜移默化地融合到了各个方面。在特有的中华元素中加入了禅宗美学的禅宗美学风在从古至今的服装上都有其体现,这也为如今社会的服装设计提供了可能性,也提供了服装种类的创造性。当然,纯手工制作是其体现禅宗美学的一大特点,这也是深受广大人民群众所喜欢的理由之一。而如今中国的服装设计发展前途十分广阔,在服装领域经济高速发展的同时,服装领域也注重服装的环保问题,将古时候的优良环保理念深入现代。将一些禅宗美学的宗旨用于服装设计之上,比如禅宗美学的“天人合一”,在服装设计上使用无化学成分染料就能体现出其真谛。而灵感的创造源泉,一般来说是来自于生活实践中,而在服装设计中,禅宗美学的作用同样不可小觑。这也是赋予服装设计的一大灵感之一,为设计品增添了独特的魅力。

二、服装设计中的实际运用

1. 禅宗美学自然观对灵感价值的提升

现代服装设计的高速发展使得其出现了各式各样的服装种类,但是同样也体现出了一些服装问题的弊端。尤为严重的就是设计灵感的抄袭,禅宗美学注重的自然观之美融入服装领域中是一大突破,不过正是因为有着部分禅宗美学服装的出现,抄袭之类的不良现象就接踵而至。但是这样就会牺牲自身文化底蕴价值,从而成就商业价值,反而得不偿失。从此,我们要注重服装价值的标准曲线,进而定位符合市场的服装设计。追求禅宗美学

本质的精神内涵,紧扣禅宗美学之中的空灵美、蕴含美,而不是随波逐流,与当今社会中的物质奢侈化相结合,设计出的服装要符合大众的价值观,将特殊化的艺术转化为世人容易接受自然观念,体现其应有的价值。

2. 禅宗美学自然观在生活实践中的发展

禅宗美学的服装设计其本身也是一种对生活的态度,自然而然的要强调设计美感与禅宗美学自然观的关系。对于细节的把握,一定要以繁化简,但是要注意省略不必要的细节内容,做到细致的细节内容,让人一目了然。对于色彩的选择,首先就要做到令人心怡,以深浅颜色配合美学之意从而设计出带有意境的服装。在平衡、清晰的设计原则下,流动美可以作为服装设计发展方向的创新领域。通过对禅宗美学自然观在服装设计领域中的延伸,表现出对生活的向往,从而表达出对简单、宁静的生活细节。让人们重新注重生命心灵的自觉性以及对事物的协调发展,在“快时代”中找寻生活的慢动作。

三、服装设计中的运用方式

1. 创新理念的不断变化

阐述了解禅宗美学自然观之本体论,融入创新理念之中,将丰富的东方文化在服装设计领域之中,从而注重对本体的感悟能力以及对设计感知的能力。在设计风格上大胆创新,将自然与自由融为一体,就可以体现出服装上具有的超脱之美。不仅如此,大众喜欢的飘逸风等都可以作为创新的突破点,为禅宗美学自然观之本体论的服装设计提供发展的可能性。面料的选择也对服装领域有着极高的要求水准,设计者应该将人们生活态度所主张的泰然自若的优雅形象融入其设计中,设计出返璞归真的作品。这就需要做到创新理念与时俱进,同时要取之精髓去之糟粕,在不断变化中找寻作品创新的真谛。

2. 设计师的思维以及理念

设计师应该设计出满足当今社会高品质的理念,注重设计服装的本身内涵,尝试设计理念状态回归自然,将文化底蕴与现代设计形态相结合。用自然的力量来和谐时间、记忆与情感的矛盾,将其中的感悟分享给众人欣赏,从而带来精神上的认可,带动人们进行正确认识价值观,更好的去适应以及面对生活。这不仅是对设计师设计服装的肯定,更是对中华非物质文化遗产的支持。保持本心的静默,使人们懂得在万物本源中感悟生命本性。

结束语: 在目前的社会发展阶段,多元化发展已经成为众多发展趋势之一。将禅宗美学的理念融入独特化、市场化,是符合当下追求的。在禅宗美学自然观的审美基础上,以化繁为简的表达方式去寻求生命本质的智慧美。在不断探索的坚持下,立足于优秀的文化底蕴,将其精髓与社会需求相结合,同时注重感情的升华以及传递价值的体现,才能打造出令人心动的作品,这才是服装设计作品的成功之处。

参考文献:

- [1]杨静,吴志明,陈芳芳.禅宗自然观思想对我国休闲女装设计的影响[J].服装学报,2017,2(03):236-240.
- [2]赵剑章.论服装设计中的禅宗美学艺术表现[J].武汉纺织大学学报,2017,30(02):38-40.
- [3]范铁明,王承社.浅析禅宗美学与现代婚纱设计的运用研究[J].美与时代(中),2014(12):68-69.
- [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(09):92-93.

作者简介: 丁荣荣(1997.11.03-),女,辽宁省,汉,大学本科,学生,研究方向:戏剧影视美术设计。