

Research on the Application of Zen Aesthetics in Plant Landscape Design

Yin Yang

Chongqing Aerospace Vocational and Technical College, Chongqing, 400021, China

Abstract

Zen is one of the constituent schools of Mahayana Buddhism in China, Zen aesthetics is the aesthetic ideology evolved in Zen thought. Plant landscape design has a long history in China. In different periods of history, Zen aesthetics has had a deep or shallow impact on plant landscape design. The application of Zen aesthetics in plant landscape design is both an ancient subject and a brand new topic. This paper expounds and analyzes the concept of Zen aesthetics, the aesthetic principle of plant landscape design, and the plant landscape design under the guidance of Zen aesthetic thought.

Keywords

Zen; aesthetics; plant landscape design

禅宗美学在植物景观设计中的应用研究

杨茵

重庆航天职业技术学院, 中国·重庆 400021

摘要

禅宗为中国大乘佛教的构成流派之一, 禅宗美学是在禅宗思想上演化出的审美意识形态。植物景观设计在中国具有悠久的历史, 历史的不同时期, 禅宗美学对植物景观设计就产生过或深或浅的影响。禅宗美学在植物景观设计中的应用研究既是一个古老的课题, 也是一个崭新的课题。论文针对禅宗美学的概念, 植物景观的设计的美学原理及禅宗美学思想指导下的植物景观设计进行了阐述与分析。

关键词

禅宗; 美学; 植物景观设计

1 引言

植物景观设计在中国有着悠久的历史, 据文献记载, 中国早在商周时期就有关于植物景观设计的记载。最初的“囿”, 就是植物景观设计的原型。

禅宗在隋唐以后与中原儒道思想相互融合, 发展成具有中国文化底蕴的禅宗文化。禅宗对于事物的见解独特, 它强调因果的辩证关系。禅宗自产生之日便影响着中国艺术创作和文化内涵。从某种角度而言, 禅宗美学是禅宗化的中国传统人文精神在艺术领域的应用。

禅宗美学对中国艺术形式的影响非常广泛, 在古代中国的书法、绘画、雕塑、诗歌、建筑等艺术形式中很容易看到禅宗美学的身影。禅宗美学空灵飘逸的审美理念对于中国传统美学起到了非常大的扩展作用。

禅宗美学将对美的认知提升到了一个崭新的高度。正如禅宗中的禅, 它的精髓是要达到一种超脱的境界和状态,

【作者简介】杨茵(1982-), 女, 中国四川泸州人, 硕士, 副教授, 从事景观设计研究。

是站在一个完全不同的视角来审视事物, 而不是仅仅停留于事物的表象。禅宗美学是对美学最深刻的理解和阐述。

植物景观设计与禅宗的结合在历史上, 对中国上至皇家园林, 下至村舍小居的设计与构筑都产生了深刻而深远的影响。

2 植物景观设计与禅宗美学的内在价值关联

在禅宗的理念中, 天人合一, 万物和谐是非常重要的内容。现在越来越多的人力求的设计中融入禅宗美学的思想, 以期达到人与自然的默契与和谐。按照禅宗的要义, 参禅者要在不断地学习感悟中达到此物非物的境地, 也就是从见山是山到见山不是山的境地。禅宗要求修习者以参禅悟道的眼界来看待一切事物, 最终达到顿悟的目的, 达到返朴归真的本源。禅宗美学首先要强调的是人与自然的和谐统一, 从某个角度来说, 追寻自然, 崇尚本真是禅宗的精髓所在^[1]。

长期以来, 在大多数人眼中, 植物景观设计只是单纯的满足园林空间构成, 艺术构图等的需要。植物景观设计的最终目的是要服务于社会生活。人们对于植物景观设计的要

求随着生活水平的变化也处在一个不断发展演变的过程中。近些年来,一些发达国家将建筑等独立的个体不再单纯的看作是鼓励的生活组成因素,而将其看作是是人类生活整体链条中的一个环节,很多学者基于此提出人一建筑一环境的概念。这种概念的核心就是将人类的生活生态化,对人居环境及植物景观设计提出了非常高的要求。简而言之,生态化的设计理念就是要尽量隐匿植物景观设计中的设计感,让设计完全淹没在自然态势下。

由此可见,在未来的植物景观设计中,人类与自然相依相融,物我合一、超越自我将占据主导地位,而这些与禅宗的某些主张存在着广泛而紧密的价值关联。

3 禅宗美学指导下植物景观设计理念

3.1 以简约简单为主格调

禅宗美学推崇自然为上,以禅宗美学为指导的植物景观设计首先强调的便是简单简约。它要求在植物景观设计中尽量地化繁为简,最大限度地发挥植物及环境原有的特点,以干净利落的设计风格来展现设计思路。

3.2 倡导天然自然

以禅宗为指导的现代植物景观设计,应当刻意降低人为干预的因素,摒弃为了视觉效果而加强修饰的方式,转而更加注重寻求人文色彩与人文精神。另外,设计者不应盲目添加多余的设计内容,而应当以回归自然,纯真本质为设计的出发点。

3.3 注重静态美

禅宗非常注重静态美,它力争在静态的设计中展现出禅宗追求和向往的宁静致远之态。因此,基于禅宗的植物景观设计应减少设计中的层次感,尽量以极尽简洁的铺设与世无争,与世独立的静态美。

禅宗指导下的植物景观设计之美应当是一种含蓄美,一山一石耐人寻味。通过写意的手法让植物景观设计中的美得以传递,并渗透到植物景观设计的方方面面。为了在植物景观中营造出禅宗所追求的诗情画意,首要设计的整体布局要贴近自然,但又不能机械地模仿自然,要以最淡化的手法寄情于景,借景物抒发感情,在有限的设计空间中尽可能创作出空灵感。“曲径通幽处,禅房花木深。万籁此皆寂,惟闻钟磬音”这首诗是中国唐代诗人王维所作,描述的便是佛寺禅院的情景,作者抒发着自己寄情山水的胸怀。在中国的传统园林等设计中,非常注重通过空间环境来衬托那种虚灵的淡淡禅意。禅宗的顿悟思维也深深影响着古代的园林建造者,他们尽力秉承道法自然的方式,利用人工巧造自然,但时时不忘抹去人工留下的痕迹,最终达到一种虽由人做,但宛如天工的艺术境地。在禅宗理念中,通过技法来弥补人为干预的痕迹从而表现天然,灵动的自然美,尽一切可能避免人工造成的呆板,僵硬感^[2]。

有限与无限在禅宗思想中被打破了界线,禅宗认为本

心幻化成世间事物。禅宗这种思想使得小与大,咫尺与天涯的架构不复存在,为有限的创作空间提供了无限的心灵感受。在这种思想的影响下,创作者常常以小博大,咫尺之间造出气势磅礴的气度。

禅宗对于植物景观设计还讲究曲折有法,前呼后应,最忌讳错杂堆积。还非常讲求意境中的虚实感,讲求追寻透过事物看穿其背后孕育的想象空间,常常是有言而不尽。动静虚实的意境可以展现出无形而又无穷的韵味,通过静与动地比对引起欣赏者对禅的思考。

4 禅宗美学指导下植物景观设计中的要素

植物景观设计离不开诸多要素作为物质基础。在这其中首要的便是植物。中国传统的园林设计较为崇尚绿色,园林中经常是满目苍翠,一岁一枯荣的植物常常被禅宗借以抒发禅宗思想。植物色彩多以淡雅质朴的材料为主,整体布局明朗而不繁杂,植物栽培的品种虽不致单一,但也不要繁多。在中国古代的禅宗园林设计中,竹与梅是经常选用的植物品类。同时,山水也是禅宗用以抒发心境常选用的材质,在植物景观设计中,适量点缀的山水景观俨然给人一种浑然天成,写意飘洒的精神。建筑也是禅宗经常选用的要素之一。禅宗选用建筑的虚,寄托以诗情画意的构造,小处可为一亭,大处可为建筑群,建筑设计建造的共同点是要充分考虑自然因素并依托自然环境展开^[3]。

5 植物景观设计发展趋势

基于禅宗美学的植物景观设计,主要是从设计思想上对现代植物景观设计予以指导。在实际的设计中,我们要注重现代化设计手段的应用。如今随着科技的进步,传统的植物景观设计方式方法已经不能适应时代发展的要求。计算机信息化为设计思想的贯彻提供了诸多便捷的手段。计算机辅助植物景观设计在国外已经得到了广泛的应用。甚至基于虚拟现实技术的植物景观设计软件已经在一些领域得到了推广。

6 结语

随着经济社会的不断发展演进,人们的生活节奏日益加快,在高压的生活状态下,人们内心对于安宁的渴求与日俱增。钢筋混凝土的生活环境引起了人们心中诸多的不适,人们开始渴望回归自我,回归本真。在植物景观设计中融入禅宗美学既是植物设计自身发展的需要,同时也是社会的呼唤和人类对于生活本源探求的内在要求。

参考文献

- [1] 金昕.论禅宗美学与现代设计追求的境界[J].艺术与设计(理论),2014(8):18-20.
- [2] 秦亚平.禅意空间之美——浅谈禅宗美学在现代空间设计中的应用[J].室内设计,2015(3):17-19.
- [3] 王秋阳.禅宗美学与现代室内装饰设计的审美追求[J].现代装饰(理论),2014(9):17.