

丝绸形式美视角下的中日审美意识对比

吴春燕 苏州大学社会学院 江苏苏州 215123

高云辉 苏州大学外国语学院 江苏苏州 215123

本文为“江苏省2011年高等学校大学生实践创新训练计划”立项项目(项目编号:11cxsj010)研究成果

摘要:丝绸形式美源于色彩与图案的和谐统一,分别以旗袍与和服为代表的中日丝绸充分展现了东方美的神韵。本文通过探究中日审美意识的起源,分析比较两国民族在丝绸色彩与图案上的喜好异同和发展变迁,进而论述中日审美意识的相异性。

关键词:丝绸;中日;色彩;图案;审美意识

一、丝绸形式美与审美意识

形式美来源于整齐划一和多样统一,而丝绸正平衡于色彩图案的变化和统一,在呆板的过于统一和过于变化的杂乱无章中自由而有章法的游弋,单纯而不单调,多变而不芜杂。

马克思说:“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式”。丝绸由于天然蚕丝优良的化学性能因而具备很好的染色性,色彩或浓重艳丽,或淡雅素净。其次就是图案的象征寓意,在历史中产生且得到发展变化的象征和寓意的图案纹样在丝绸织物上得到淋漓尽致的体现。

审美意识的起源首先是身体五官的感受,然后才慢慢深入为文化、精神体验。在中国人生活中,“衣食住行”以衣为首,在中国的文明道德和生活文化中,衣服是人的形象得以树立的最基本的标志。丝绸服饰所带来的形式美自觉激发出最直接的审美意识。

二、中日审美意识的起源

(一) 儒释道对中国人审美意识的影响

儒家文化的美学哲学是“实”,即面向现实的道德和责任。虚实结合当中的“虚”的意趣,当从释家文化演化而来。道家文化探求世界的本源和本质,重视人性的自由与解放,在艺术呈现的动态过程中,道家文化强调“无为而无不为”的审美。佛家崇尚的是“空”,它影响了中国艺术审美意趣的“空”的取舍。

(二) 日本神道禅道对日本人审美意识的影响

神道对日本人生活的影响,不可谓不深。原始神道本来是偏居太平洋一隅的蛮荒岛民的自然崇拜,缺乏成熟宗教的庄严。传自中国的佛教的到来,使神道分化重组,迈上了第一个宗教化的台阶。日本封建社会的全盛时期一江户时代,中国儒学与日本藩幕体制气味相投,孔孟当时神道的新装。

禅宗虽属于佛教一支,然而自始与佛教有截然不同之处。它是印度佛教与西域、中国、朝鲜、东南亚等诸多民族的佛教文化的切点,日本文化亦囊括其中,但却具有一种复合性。在西欧使日本认识世界之前,对于日本人,禅便是世界文化。

三、中日丝绸色彩对比

(一) 旗袍与和服色彩对比

旗袍最早的渊源可以追溯到春秋战国时代,那时南方人穿着的深衣可以看做旗袍的雏形,但真正定型为今天的旗袍脱胎于清代满族妇女的服装,艳丽夺目、雍容华贵、气质典雅是旗袍的显著特色。清代的旗袍色彩刻意表现等级差异。

中国古代把颜色分为五正色:“青、赤、黄、白、黑”。汉代以来,盛行“五行”之说,根据五行,土位于中央,即黄色最为尊贵,代表皇族的色彩,官员用红、绿等色,不得随意着黄色,而平民、工商农业者则只限于蓝、白、灰色。

清代以后,旗袍的色彩上体现了对吉祥如意的追求,而在中国人民心中象征喜庆、吉祥的红色成为旗袍的最佳色彩。随着时代的变迁,旗袍的色彩总体上向明亮欢快的风格发展。现代即使穿旗袍的礼仪小姐也多为红、金、绿、蓝、粉等绚丽华美的色彩,大红旗袍是中国新娘的必备嫁衣。

日本少女穿着的和服以素色最为经典。在很多婚礼上,日本新娘穿“白无垢”,象征纯洁与神圣,而已婚女性在喜庆场合却穿以黑为底的“黑留袖”,外出服以青色、茶色等比较雅致的色彩为主。男士和服色彩比较单调,多为深色,以黑色最为讲究。另外,女士和服的色彩常常体现出强烈的季节感,例如春天多用嫩草色,夏天则多用蓝色、绀色,秋装常见金茶色、暗茶色,小豆色、绯色等暖暖的色彩适用于冬季和服。

日本人受到自然的恩惠,因此对自然和表现自然的色彩怀有特殊的感情和深切的爱,对自然美和色彩美的感觉敏锐纤细,并且含有丰富的艺术性。在表示光线的两组词明暗、显漠基础上,进一步演化为赤(明)、黑(暗)、白(显)、青(漠)四个直接与颜色相关的词。的壁画

(二) 中日色彩心理差异

中国祖先山顶洞人当时就选择用红色装饰自己的身体和住处,红色象征富贵、吉祥、喜庆,在民间的庆席和婚礼服上红色最常用。在远古时代的日本称红色为赤不,代表血与火的大凶之色。但日本人对红色还心存敬畏之感,以红色的太阳图案作为国旗,巫女穿的和服裙裤是红色的。

在中国五行学说中,黄色代表五行中的“土”,传统农耕社会的中国,历来以“土”为贵,黄色被誉为有“天德之美”。唐代以后黄色一直作为帝王之色而受到尊敬。但在日本人的传统审美意识中并不受青睐,《衣服令》中规定黄色属于低等级的色。日常生活中,日本人常用黄色衣物包裹初生婴儿,因此黄色成了不成熟、不可靠的代名词。

白色与红色相反,它是中国文化中的基本禁忌色,体中国象征单调、死亡、腐朽与奸邪。日本人将白色视为“神”的色彩,日本神道教认为只有白色“洁净无垢”,白色也是古代《衣服令》中最尊贵、品级最高的颜色,天皇的袍服即为白色。在日本,神官们穿白色服装用来表达敬畏之情。

中国人对青色素无好感,汉朝以后,青衣成了卑贱者的标

志服饰,蔡邕有《青衣赋》。元明以后,娼妓家男子都着青碧头巾,以示地位低下。日本的“青”却是一种跨度广泛的色彩,它包括了绿、青、蓝、灰等多种色调。日本人认为青色代表了独特的日本美,是天空、海洋、植物的颜色,具有温润、柔雅的暖色性格。

黑色在中国是地位低下的标志,《衣服令》中将黑色定为级别最低的官员使用的颜色,而穷困的贱民也只能穿黑色的衣服。进入日本中世以后,人们对黑色产生了好感。在现代日本人的日常生活中,黑色已成为象征庄重、严肃的颜色,不论是婚礼或是葬礼均可以着黑色衣服以示敬意。

四、中日丝绸图案纹样对比

(一) 旗袍与和服图案对比

旗袍图案在清末年间以团花、水纹、万字为主,体现对于吉祥如意的夙愿。上世纪二十年代,注重花边的装饰,旗袍的领、袖、襟都有花样丰富、层次密集的花边图案。三十年代以后,旗袍受西方文化的影响更多,条纹、碎花纹等带有异域风格的纹样逐渐流行起来。旗袍由于图案的点缀而显得灵动富有韵味,或体现庄重文雅,或雍容华贵,亦或柔情浪漫。从主题定位和表现上来说,旗袍图案多是表现吉祥如意的符号,或是大团的色彩艳丽的花,如牡丹;或有吉祥寓意的鸟,如凤凰、仙鹤。

日本的和服的纹样设计受中国的影响,有些以动植物自然纹样尤其以造型饱满的大花型纹样为主。但是吸收借鉴中国丝绸纹样的基础上,日本和服中也喜欢把自然的、艺术写生的、外来的纹样兼收并蓄图案化,使原来具象的内容抽象具有装饰性和几何性。其中日本和服中的图案选择多为季节感强烈的事物,如樱花和菊花;还有能够表现时光流逝的意象,如朝开夕合的牵牛花(朝颜)和夕开朝谢的葫芦花(夕颜)。

(二) 中日丝绸图案发展对比

1. 中国丝绸图案的发展。殷商时代,一些带有图纹的丝织品开始出现,但此时的丝绸图案比较简单,多显示秩序与反复的形式美。秦汉时期的丝绸图案中夹有寓意吉祥的铭文,如“万世如意”、“子孙无极”。汉代的丝绸纹样题材中,羽化升仙,祥瑞等内容占有极大比重。

隋唐时期经济文化空前繁荣,唐代丝织物纹样丰富多彩,对外来文化兼收并蓄,在整体上呈现磅礴之势,可谓集壮丽与秀美为一体。织纹多追求大花纹形式,出现了“可幅盘缘缭绕”的整幅大花纹形式。题材多选用牡丹、宝相花等为主题,追求艳丽豪华的设计风格。

宋代社会制度出于重大变革时期,这个时期的社会文化趋于保守,丝绸纹样以花鸟纹为主要形式,大多清淡质朴、规整端庄。明清时期,丝绸文案更加丰富,并以寓意或谐音的方式寄托对吉祥的向往或积极情绪,如石榴寓意多子。

2. 日本丝绸图案的发展。日本远古时代的纹样大多源于日本岛民对大自然的原始崇拜和信仰,社会进步带来思想上的发展,日本人对自然的崇拜和敬畏之情上升为利用自然,观察自然,融入自然,并形成了独特的自然观。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具。

和服上的有些图样,明显是受中国丝绸图案纹样的影响。盛行于日本天平时代的宝相花纹取自唐代,简练凝化。和服用的图案中,由中国传入的松竹梅和动物图案居多。代表瑞兆的龙、麒麟、凤凰的图案,在朝廷礼服还有农民、渔民节日的服装上经常见到。

宽平6年(894年),日本终止了遣唐使的派遣,平安后期

至镰仓时代逐渐迈向日本化,形成了独特的日本服饰纹样。室町时代,能乐艺人对能装束绚烂华丽的艺术效果的需求促进了染织技术迅猛发展。桃山时代的和服纹样,既打破传统又在诠释古典,使得内在的传统注入新的血液,和服纹样有了新的发展。到了江户时代,友禅染的发明,更加丰富了和服纹样的种类。

五、丝绸形式美体现的中日审美意识差异

从丝绸的色彩表现上可以看出浓艳与淡雅是中日两国审美色彩意识的本质差异。中国人喜爱红色和黄色,红与黄的文化意蕴深刻体现了中华民族热烈、雍容、鲜明、宏大的气质,在审美观上也趋向热烈、宏大与辉煌。而日本人不喜欢艳丽的色彩,而以“素雅”为美,钟爱白色和青色,白与青的精神底色也恰恰衬托出日本人的淡泊、柔雅、谦和的民族性格,在审美观上则趋于以物哀、空寂、风雅、幽玄之美为核心。

中国丝绸纹样的题材选择及审美风格的变化,与当时社会的政治、经济、文化、哲学、宗教以及对外文化交流方面有深刻的渊源关系。以旗袍为代表的中国丝绸图案表现中国人的审美偏爱具有吉祥寓意的符号,追求大气,表达了乐观豁达的生活态度以及对美好理想的向往憧憬与自信。和服纹样是以中国纹样为基础,在长期演变中不断渗入日本民族的精神和审美情感,其中由以融入四季变换的自然观和渗入本民族的文学艺术为特点,表现了日本民族对自然的崇敬和细腻的审美情怀,以及其强烈的民族意识和独特的创造性,那种来自禅宗的玄妙的意蕴保持着某种静谧的、无法言传的晦隐。

六、结论

中国的儒释道文化,以多种方式孕育了中国传统的审美意趣,而日本的神、禅道塑造了日本民族独特的审美意识。代表了东方美的中国旗袍和日本和服在以丝绸色彩和图案组成的形式美中,既体现了中日两国文化交流,也表现了各具独立形态的审美意识体系。MB

参考文献:

- [1] 宋执群. 丝绸苏州[M]. 辽宁: 辽宁人民出版社, 2005: 15-18.
- [2] 刘容. 中日跨文化交际中色彩使用的差异——以服饰、礼品为例[J]. 辽宁师范大学学报, 2006(7): 18-20.
- [3] 王鹤, 秦颖. 从传统服装看中日两国审美意识的相异性[J]. 大连近代史研究. 2011: 412-420.
- [4] 刘容. 从色彩审美意识比较中日民族性格[J]. 大连民族学院学报, 2005(3): 43-46.
- [5] 毛莉莉. 中国古代丝绸服饰纹样特点[J]. 丝绸, 2000(6): 42-45.
- [6] 周文杰. 论丝绸与中国传统审美文化的关系[J]. 丝绸, 2003(6): 41-47.
- [7] 汪郑连. 中日服饰文化交融的产物: 和服[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2006(12): 39-41.
- [8] 周燕佩, 李广志. 日本和服纹样起源的探究[J]. 黑龙江教育学院学报, 2011(9).