

Análisis de la ideología estética china tradicional y su influencia en el diseño de modas

ZHANG JIELEI¹

RESUMEN: “Si logras comprender la esencia de la esencia, podrás adueñarte de la esencia en su todo. Si no logras hallar la esencia de la esencia, no podrás comprender la esencia en lo absoluto”. Esta frase resulta particularmente importante aplicada al ámbito del diseño de modas, sin importar cuál sea el estilo o la técnica de expresión de cada diseñador, ya que todos precisan aprender continuamente acerca de la cultura nacional y explorarla a profundidad.

Después de un largo periodo de desarrollo, los juicios estéticos chinos tradicionales dieron lugar, paulatinamente, al concepto actual de apreciación de la belleza. Esta cultura estética es un sistema multinivel, integrado por diversas etnias y estructuras sociales que se manifiesta en la comprensión y transmisión de la cultura estética propia de la sociedad moderna. En el curso de la historia, la cultura tradicional china sufrió muchos embates que dieron como resultado una brecha cultural. Hoy en día, es nuestra tarea volver a conocer nuestra cultura nacional e idear la forma de amalgamar la ideología estética tradicional con la estética moderna. En el diseño de modas, e incluso en el ámbito artístico en general, el punto de partida más importante es comprender la cultura local y las ideologías tradicionales, comenzando por la historia y cultura chinas. No es sino sobre esta base, que podremos emprender la innovación en el diseño, imprimiendo el alma de nuestra cultura popular en las artes.

---

¹ Mtra. en *Diseño artístico y de modas*, Universidad Nacional de Tianjin, China.

PALABRAS CLAVE: Tradición, estética, historia, diseño de modas, contemporáneo.

ABSTRACT: “If you are able to understand the essence of the essence, you will be able to seize of the essence entirely. If you cannot find the essence of the essence, you will not be able to understand the essence at all”. This phrase becomes particularly important when it is employed at the fashion design field, it doesn't matter which style or technique of expression of each designer, since all of them must learn constantly about national culture and explore them deeply. After a long development period, traditional Chinese aesthetic judgments made possible, gradually, the current concept of appreciation of the beauty. This aesthetic culture is a multilevel system that several ethnic groups and social structures have integrated and that are shown comprehension and transmission of the aesthetic culture typical of the modern society. In the course of the history, the variety of attacks that traditional Chinese culture suffered results in a cultural gap. Today is our duty to recognize one more time our national culture and to conceive the way of combining the traditional aesthetic ideology with the modern one. In fashion design and even in artistic field in general, the most important starting point is to comprehend local culture and the traditional ideologies, starting with Chinese history and culture. Only on this basis we could carry out the innovation in design, stamping the soul of our popular culture in art.

KEY WORDS: Tradition, aesthetic, history, fashion design, contemporary.

I. Características principales de la ideología estética china tradicional.

La historia, que se remonta hasta la época previa a la dinastía Qin, dio lugar a una era racional. Este espíritu racional dio lugar a un pueblo chino que expresaba sus emociones de forma restringida, sobria, armoniosa y moderada, dando lugar al principio de “neutralidad” que rige la estética china clásica. Las formas de la estética china clásica, que incluyen el Yin y el Yang, la presencia y la ausencia (lo concreto y lo abstracto), el cuerpo y el alma, la verdad y la mentira (lo verdadero y lo falso), la moral y el poder, entre otras relaciones, reflejan el principio de “neutralidad” en todos los sentidos. Como estructuras antitéticas, lo que exaltan es la fusión y armonía entre estos pares opuestos,

no sus conflictos y diferencias. Como reflejos, la importancia recae sobre todo en expresar el interés intrínseco de la vida y no en tocar tu credibilidad en su leal reproducción. Como resultados, destacan la verdadera armonía y satisfacción de la vida, nacidos de la sabiduría que se esconde en la combinación entre razón y emoción, y no del

Figura 1

éxtasis irracional o de las creencias mundanas. Como imágenes, lo que enfatizan es la elegancia y majestuosidad de las emociones (lo “femenino” como algo suave y exquisito, y lo “masculino” como algo fuerte y viril), en lugar de hacer hincapié en miedos fatalistas o veneraciones trágicas. (Ver figura 1). (El libro de los cambios Yiqing. Tai Chi bagua map).

Esta es la característica básica del arte estético chino, revestido de “neutralidad”. Los famosos conceptos literarios chinos que promueven la paz, implica que no se deben experimentar sentimientos extremos, dando como resultado un “final feliz”, son la fiel representación de esta característica. Se trata, sobre todo, de los ideales estéticos del confucianismo.

En la estética tradicional de la indumentaria, la apreciación de lo bello tiene un sentido lato y un sentido estricto. En su sentido amplio incluye las prendas en sí, las condiciones de porte de la vestimenta, así como la forma en que el público comprende los atuendos; en su sentido estricto, se trata sobre todo del resultado estético que se obtiene de las elecciones, pruebas y evaluaciones de los potenciales compradores.

Desde la construcción de una sociedad civilizada en China, la evolución de la estética ha estado siempre estrechamente relacionada con los patrones sociales de cada época histórica. En primer lugar, el confucianismo y el taoísmo eran vistos, en la sociedad feudal china, como códigos de conducta que influenciaban profundamente la percepción de la belleza. La doctrina del justo medio (de la moderación, de la prudencia) es, hasta la fecha, la regla de convivencia de los chinos. En segundo lugar, la mayoría de las obras de arte chinas hacen hincapié en la expresión de la intención y no de ideas concretas. Dentro del concepto chino de belleza tradicional, una representación metafórica y creativa resulta mucho más atractiva que una obra de arte con formas concretas. Por otra parte, el budismo Zen también ocupa un lugar importante en la cultura china tradicional. La combinación de estos factores puede ayudarnos a comprender un poco mejor la ideología estética china tradicional.

1. La complementariedad del confucianismo y el taoísmo

Como indicio fundamental de la ideología estética china, el confucianismo y el taoísmo tienen un lado disgregado, opuesto: “Mientras uno busca trascender, más allá de los mundanos deseos de poder, el otro desea alcanzar su valor real; mientras uno se esfuerza por progresar, optimista, el otro retrocede, desmotivado... el primero subraya la producción artificial y la utilidad externa del arte; el segundo pone de relieve la naturaleza, su belleza y la independencia del arte.” Si el primero, debido a la limitada practicidad de su marco utilitario, a menudo provoca limitaciones, daños y perjuicios al arte y la estética; entonces el segundo, precisamente choca con estos límites y marcos, se libera de ellos y los rechaza.

No obstante, es justamente esta oposición y contradicción entre el taoísmo y el confucianismo la que hace que se complementen y armonicen mutuamente. Así, las ideas de los antiguos intelectuales chinos, su dualidad, se han vuelto parte de la mentalidad china y de su concepción artística, por ejemplo: “el bien común” vs “la salvación propia”, “la expresión de la tristeza en el canto” vs “el resentimiento contra el mundo”, entre otras. Pero lo más importante es que el confucianismo subraya la satisfacción y expresión habitual de los sentimientos y emociones (la estética en relación con las emociones y los sentidos), es decir la utilidad práctica del arte como servicio social y político. El taoísmo, por su parte, enfatiza que la relación pasiva ultra-utilitaria del hombre con los objetos externos, es decir la relación artística, es una belleza interna, mental, esencial, son las reglas inconscientes creadas por el arte. Si la influencia del primero (el confucianismo) en las obras artísticas y literarias se refleja sobre todo en los temas de su contenido; entonces, el segundo (el taoísmo) influye más bien en el aspecto de la creación de reglas, es decir en el aspecto estético en sí.

La complementariedad del confucianismo y el taoísmo es, en la estética del arte, una complementariedad entre el contenido y la

forma, entre lo externo y lo interno. Si las comparamos, la ideología estética taoísta merece mayor reconocimiento, pues hace hincapié en el porqué de la particularidad del arte y revela las reglas estéticas únicas que tiene el arte, en contraste con otras ideologías.

2. El arte de las líneas

El arte denominado “de las líneas” se refiere a ese arte único de la cultura china, la caligrafía. Li Zehou considera que la caligrafía china, originada en las antiguas inscripciones en huesos de oráculo y en objetos de bronce, tiene un significado representativo, “una forma significativa”: los huesos del oráculo y las inscripciones en

Figura 2

bronce consiguieron abrir una ruta de desarrollo única para la caligrafía china, cuyo secreto reside en la simplificación y purificación de la simulación de imágenes pictográficas para convertirse en líneas y estructuras abstractas. Estas líneas simplificadas, la caligrafía, no poseen una belleza estructural u ornamental común, como la de los patrones, sino que poseen una “forma significativa” en el sentido más amplio de la palabra. Las formas más comunes usualmente son cosas estáticas, estilizadas, estandarizadas, que han perdido el sentido de la realidad y de la fuerza (p.e. la tipografía).

Las “formas significativas”, por el contrario, poseen una belleza viviente, que fluye, llena de vida y fuerza de expresión. La caligrafía china, el arte de las líneas, forma parte, precisamente, de estas últimas (Ver figura 2). (El arte arte de las líneas - Jing dynasty).

Más importante aún, el arte de las líneas, la caligrafía como “forma significativa”, refleja un sentido del ritmo y de la melodía, sincrónico, musical, fluido, de importancia universal para las diversas formas estéticas y estilos artísticos. Este arte capta y manifiesta radicalmente las características estéticas que constituyen el espíritu del arte chino en general. “Hay una cercanía entre la caligrafía y la pintura y escultura equivalente a la que existe entre la música y la danza. Además, no es la caligrafía la que se basa en la pintura, sino que es la pintura quien toma de la caligrafía su experiencia, habilidad y fuerza. Las líneas simplificadas de una caligrafía caracterizada por poseer a la vez ligereza y peso; suavidad y rigidez; vacío y sentido; fuerza y debilidad; pausa y transición; ritmo y cadencia, al igual que las líneas melódicas en general, se convirtieron en el alma de toda clase de artes plásticas y escénicas chinas”².

3. La tradición “Qu Sao”

La cultura previa a la dinastía Qin, representada por Qu Yuan, tiene un carácter único. Con la aparición y el desarrollo del confucianismo en el norte de China, los antiguos mitos e historias de brujas tradicionales, se cotidianizaron, los dioses y fantasmas que parecían intocables se antropomorfizaron, las míticas leyendas se volvieron historias más cercanas a la vida cotidiana. Mientras tanto, en el sur de China, la cultura Chu estaba aún llena de romanticismo y pasión, conservando su sistema cultural místico. Con este análisis de los antecedentes culturales, podemos descubrir el espíritu y sentido fundamental de la tradición Qu Sao: El “Li Sao” tomó la fantasía romántica, de tan vivos colores, tan irrestringida y polisémica, que sólo aparece en los mitos primitivos, y la fusionó con el sentimiento y personalidad individual, tan ardientes y profundos, que sólo pueden existir al momento

---

² Estética moderna de China, Editorial de Educación del Pueblo chino 2008.

de despertar a la razón, creando, de forma perfecta, un todo orgánico. Así, dio lugar al punto de partida y a un ejemplo sin precedentes de la verdadera gloria de la poesía lírica china.

El éxito de Qu Yuan en las artes influyó en gran medida, más adelante, en una serie de ámbitos, entre los cuales la literatura y el arte. Sus poemas fluyen en ondas, combinan lo real y lo imaginario, con una clara visión del futuro. Con el paso del tiempo, este espíritu artístico y literario se adentró en el cauce de la estética tradicional china.

4. El estado Chan

El estado Chan es parte del budismo chino, es el producto de la asimilación de la cultura tradicional china por el budismo Hindu (del templo Hsi Lai). Su característica fundamental es la reunificación total de la fe y la vida, “no es necesario hacer que todas las enseñanzas y ceremonias religiosas se vuelvan tediosas; no hace falta ser monje para convertirse en Buda, no hace falta el auto-sacrificio, la penitencia y un riguroso entrenamiento para convertirse en Buda. Además, convertirse en buda es, justamente, no ser Buda. Mantener un estado mental imparcial en la vida diaria es, precisamente, convertirse en Buda.”

El estado Chan más elevado es alcanzar el cielo eterno, y para lograrlo debes conocerte primero a ti mismo, saber quién eres. Luego, podrás disfrutar del sentimiento logrado con esfuerzo realizado en cada momento. En la interacción entre el Chan y la naturaleza, la búsqueda de este estado manifiesta sobre todo una percepción de carácter estético, contraria al abandono mundano y la búsqueda externa del éxtasis.

El budismo Chan hace un fuerte énfasis en la naturaleza, resaltando el contacto con esta. El estado mental distante y el momento eterno que busca el budismo Chan a menudo se comprende o siente bajo el disfraz de la naturaleza. De hecho, si nos deshace-

mos de los misteriosos contenidos añadidos a las religiones, este tipo de sentimiento y comprensión se asemeja a una especie de placer estético...

Parece existir un cierto propósito en nuestra coexistencia con todo el universo. Este es un sentimiento estético sumamente complejo y sofisticado. Es precisamente este tipo de sentimiento estético Chan lo que dio lugar a una de las principales características del arte estético chino (Ver figura 3). (Dibujo de Estado Chan).

En resumen, nos encontramos con que la orientación de la estética tradicional china también ha influido en el desarrollo y dirección del diseño chino contemporáneo.

Figura 3

II. El impacto de la ideología estética china tradicional en el diseño de modas

1. Características de la vestimenta china tradicional

La vestimenta tradicional de la China antigua estaba sujeta a las restricciones del sistema, de las costumbres, de la moral y de los intereses. Sus valores fundamentales se formaron alrededor del nivel político y el orden ético. Debido a que antes del inicio de la sociedad moderna, la vestimenta portada por los sirvientes reales era regulada y suministrada por el gobierno, no tenía ninguna relación con la moda

o el mercado. Por otra parte, la ropa utilizada por la gente común y corriente era, básicamente, autosustentable, pues era fabricada por las mujeres de la casa. Finalmente, únicamente unas cuantas personas de alto nivel social tenían la posibilidad de mandar a confeccionar su ropa con un sastre.

Examinemos las características de la antigua vestimenta tradicional china. Su forma es denominada “de envoltura” o “envoltura con apertura al frente, se portaban “camisas y faldones”, “vestidos rectos”, “abrigo chinos de cintura recta que llega debajo de las rodillas” o “chaquetas y faldones”.

Aunque en la antigua China existieron algunos contactos intermitentes con las áreas circundantes, todas estas áreas se hallaban dentro de los mismos patrones culturales. Si bien hubo influencia de la vestimenta de algunos otros grupos étnicos, no obstante esta relación fue básicamente un intercambio e integración entre la etnia Han y los pueblos de la región de occidente que no tuvo gran influencia ni alteró las raíces y formas básicas de la antigua vestimenta china. Así pues, aunque la vestimenta china antigua ha evolucionado a través de miles de años, lo que ha cambiado son los materiales, colores, procesos y patrones, mas no la estructura del modelado. Esto es, también, un resultado del “desdén hacia el cambio” que se presenta en el pensamiento antiguo de China.

2. El impacto del pensamiento tradicional chino en la vestimenta moderna

En el diseño de modas moderno, hay un cambio importante, que es la reducción la majestuosidad de las prendas con un evidente carácter utilitario, para perseguir un sentido estético más puro y simple, en otras palabras, un sentido estético más sencillo y directo.

Los diseñadores de modas, para enriquecer su conciencia creativa, utilizan la influencia de diseños modernos y antiguos al mo-

mento de crear sus obras. A la vez, durante el proceso de creación, los diseñadores transmiten sus propias ideas creativas al receptor.

En el ámbito del diseño de modas, podemos aprender de la experiencia estética antigua, tomando plenamente en consideración el tipo de personas a quienes se dirigen las creaciones, así como su estatus social. Al elegir su vestimenta, las personas no seleccionarán prendas que consideren demasiado ordinarias; de igual manera, tampoco elegirán prendas que sientan que pertenecen a un nivel de vida demasiado elevado. La vestimenta que se adapte a las actividades cotidianas y el estatus social de cada individuo serán la elección adecuada; por lo tanto, al haber determinado el grupo de consumidores, habremos conquistado la distancia psicológica entre el comprador y la prenda, obteniendo un mejor dominio sobre la orientación del diseño, haciendo que el comprador se sienta relacionado con las prendas, pero a la vez sienta que son frescas e innovadoras.

En general, la ideología estética de la vestimenta tradicional china tiene un impacto de gran alcance, en todos los aspectos. Para los actuales estudiantes de diseño en China, esta estética tradicional ha servido de inspiración para las ideas y diseños, influenciando además a los diseñadores extranjeros. El carácter profundo, sutil y curtido de la tradición china son la cristalización de una civilización milenaria; así pues, la tradición china las ideas tradicionales de los chinos hacia la belleza nos han dejado una enorme cantidad de recursos para utilizar.

III. Situación y desarrollo del diseño de modas en China

Los más de treinta años de reforma y apertura, son también más de treinta años de evolución en el diseño de modas chino. En comparación con la vestimenta de Occidente, que cuenta con menos consideraciones morales y más elementos recreativos, la vestimenta china ha sido restringida por factores como las costumbres, la mo-

ral y los intereses. Esto es también una prueba de que la apariencia externa es el núcleo espiritual de las normas morales de la sociedad. Actualmente, los diseños de moda chinos contemporáneos están pasando por una etapa de transición hacia su madurez. Hacia finales de la década de 1980, la gente comenzó a entrar en contacto con prendas de tejidos coloridos, de ricas telas y a la moda. Comenzó, también, el diseño de modas moderno. No obstante, los diseños occidentales, cuya producción y estilos eran más sobresalientes, aún eran más aceptados entre la gente. Los diseñadores locales de China comenzaron, así, a imitar su estilo y seguir su ejemplo. En los últimos años, hemos podido observar, con gran satisfacción, que muchas marcas y diseñadores chinos se esfuerzan contantemente por explorar y adherirse a las características locales en el diseño de sus prendas, por ejemplo: Zeng Fengfei (Fengfei-Z), Ne-Tiger, Zhang Zhaoda (Mark Cheung), entre otros. Esto demuestra, además, que los intercambios sociales y culturales cada vez más frecuentes y la creciente demanda han impulsado el entusiasmo en el diseño de modas. Cada vez más diseñadores están dispuestos a pensar en formas de integrar la cultura estética china en los diseños modernos, recibiendo también cada vez mayor aceptación de la gente.

Por otra parte, el conocimiento y promoción contemporáneos de la belleza aparecen como algo de suma importancia. La forma de utilizar la ideología estética china tradicional no puede adherirse estrictamente a la tradición propia, mucho menos debe ser limitada por esta. A los niños chinos se les inculca desde pequeños el conocimiento de la belleza, el desarrollo de la imaginación, el contacto con los objetos y la cultura de la belleza. Sin importar si estos niños se dedicarán, más adelante, a las artes o no, este conocimiento de la belleza y de la estética tradicional de su país, en ocasiones les deja una huella de por vida. No debemos desestimar esta formación desde pequeños hacia el arte, pues únicamente en la educación china, el arte y la belleza tienen un sitio importante, permitiendo a los estudiantes descubrir la belleza en la vida real

y comprender mejor el sentido de la belleza, que por supuesto incluye la belleza tradicional, de modo que al desempeñarse como diseñadores, podrán manifestar natural, y no mecánicamente, la aplicación de la belleza.

Cuando los nuevos medios del ciberespacio dominaron nuestra iniciativa tecnológica, el multiculturalismo parece haber despertado en nosotros la preocupación hacia nuestra cultura. Estamos orgullosos de nuestro desarrollo y progreso, mas nadie se avergüenza de no tener una buena formación cultural. Todos sabemos que los actuales diseñadores de modas con mayor calidad artística son los franceses; no obstante, persistimos en la creación de la cultura artística tradicional local, puesto que hay cosas que no se resuelven a través de la diversificación. Este es, en el sentido más amplio, un país que acepta sus identidades étnicas. La fuerza unificadora de este tipo de naciones es lo que se necesita para que las acciones de regulación sean eficaces, incluso hace posible asegurar una mayor libertad y prosperidad para todos a través de la promoción del multiculturalismo.

Cuando el diseño chino contemporáneo alcanzó su situación actual en la historia, nos encontramos con que nuestro nivel en el diseño de modas está muy por detrás de lo que se produce en Francia, Alemania, Italia o Japón. Parte de los diseñadores chinos, se dedican fundamentalmente a llenar los vacíos que han surgido en la cultura del diseño, siguiendo e imitando ciegamente el estilo de los extranjeros. Sin embargo, el proceso y nivel de aceptación de estos pioneros, al estudiar y absorber las teorías estéticas occidentales, son determinados y limitados por su trasfondo cultural tradicional y su propósito real en la vida. En los productos que diseñamos, nuestra cultura milenaria es, probablemente, reflejada como algo pálido y vacío. Esto ilustra la imitación de ideas ajenas, cuando, en realidad, la ideología y la cultura no pueden imitarse. En el proceso de producción de la indumentaria china, predominan las imitaciones sin mucho valor. Si bien en la economía de mercado moderna,

los bajos costos de producción han hecho de China un país con logros evidentes a nivel mundial, aún existen muchos problemas de diseño para satisfacer demandas más exigentes. Este proceso, desde su inicio hasta su madurez, demanda sin duda un conocimiento y comprensión más profundos de los procesos de desarrollo de la cultura china para poder entender claramente que las raíces de la orientación de la estética china tienen un trascendente significado para la aplicación y promoción en el ámbito del diseño de modas contemporáneo.

Conclusiones

El nivel del diseño de modas se ve afectado por diversos factores. En primer lugar, que la evolución del estilo de la vestimenta está estrechamente relacionada con el trasfondo cultural, por lo cual la innovación y transformación en los diseños forzosamente seguirá el progreso y desarrollo de las sociedades, madurando con el tiempo. En segundo lugar, cada diseñador de modas tendrá sus propias opiniones acerca de cómo comprender y analizar la ideología estética china tradicional. Generalmente, los diseñadores de modas transmiten de forma implícita, en el alma de sus creaciones, sus sentimientos y aspiraciones, a través de las telas, los estilos y los colores. Para descubrir cómo captar la orientación que debe tomar el diseño local durante la larga época de cambios constantes de transición de más de cinco mil años de la cultura china hasta alcanzar la época actual, se requiere del esfuerzo colectivo de muchas personas. En tercer lugar, en el ámbito de los estudios de moda, los planes curriculares y los métodos de enseñanza tienen un amplio margen de mejoría. Por último, en una China con un desarrollo económico tan rápido, crear un mejor entorno para el diseño es, también, un aspecto de suma importancia, ya que un buen espacio creativo juega un importante papel, ayudando a los diseñadores locales a pensar más a profundi-

dad en la mejor manera de integrar la estética china tradicional en los diseños contemporáneos.

Bibliografía

- 1、[M]赵士林著；《当代中国美学》，人民教育出版社 2008年版
- 2、[M][美]理查德·舒斯特曼著，彭峰译；《生活即审美 审美经验和生活艺术》北京大学出版社2007年版
- 3、[M]徐德清著；《趣味美学》，上海古籍出版社2006年版
- 4、[M]陈炎等著；《中国审美文化简史》，高等教育出版社2007年版
- 5、[M]周少华著；《人物形象设计》，湖北长江出版社2006年版
- 6、木心 讲述；《1989-1994文学回忆录（上册）》，广西师范大学出版社2012年版
- 7、张竞琼著；《从一元到二元——近代中国服装的传承经脉》，中国纺织出版社2009年版
- 8、李天道著；《中国传统文艺美学思想的现代转化》，中国社会科学出版社2010年版

浅析中国传统审美思想对服装设计的影响

Análisis de la ideología tradicional estética china y su influencia en el diseño de indumentarias

前言

“你只有找到精华中的精华，那整个精华都是你的。如果辨不出精华中之精华，那整个精华你都不懂。”这句话放在当下的服装设计领域显得尤为重要，不管每一位设计师专注于什么风格的表现手法，都需要在民族文化中不断的学习和深入探索。

中国传统的审美思想历经了长时间的发展，逐渐形成了现在的审美观念，这种审美文化是多民族、多社会结构、多层次的文化整合系统。表现在现代社会对自身的审美文化的了解和传承。在历史的进程中，中华民族的传统文化经受了多次的摧残，并且出现了文化的断层，现在我们需要重新认识自己国家的文化，思考如何把传统的审美思想与现代的审美相结合。在服装设计甚至整个艺术领域，重要的突破点在于对本土文化和传统思想的了解，这需从文化及历史着手。在了解传统美学思想的基础上，我们才能利用其进行设计创新，在艺术上拥有自己民族文化的灵魂。

关键字 传统 审美 历史 服装设计 当代

一、 中国传统审美思想的基本特征

历史追溯到先秦时代，形成了理性时代，这种理性精神使中国人的情感抒发不是导向外在的、异化的神学大厦和偶像符号，而是宣泄和满足在日常心理、伦理的社会人生中这样便形成了中国古典美学的“中和”原则。中国古典美学的范畴，如阴阳、有无、形神、虚实、气势、韵味等的关系。处处体现出中和的原则：他们作为矛盾结构，强调的更多的是

Figura 1

对立之间的渗透与协调，而不是对立面的排斥与冲突。作为反映，强调得更多的是内在生命意兴的表达，而不是在摸你的忠实、再现的可信。作为效果，强调得更多的是情理结合情感中潜藏着智慧以得到现实人生的和谐和满足，而不是非理性的迷狂或超世间的信念。作为形象，强调的更多的是情感性的优美和壮美（“阴柔”和“阳刚”），而不是宿命的恐惧或悲剧性的崇高……（见图一）

这是贯穿着“中和”原则的中国审美艺术的基本特征。我们所熟知的“温柔敦厚”“怨而不怒，哀而不伤”“大团圆”“春江花月夜”似的宁朗和静、甜蜜忧伤，都是这一特征的体现。它更是儒家的审美理想。

审美在传统的服饰美学中有广义和狭义之分。广义的审美包括服装本身、服装着装状态、受众的理解；狭义的审美主要是审美接受者对服饰的选择、试穿和评议等一系列的活动中，从而得出审美的结果。

自中国的文明社会建设以来，美学思想的行程与中国历史上每一个时期的社会形态有很大关系。首先，儒家和道家思想在中国封建社会被人们当作行为准则，深刻的影响着人们对美的认识。中庸之道至今是中国人的相处方式。其次，中国人的艺术作品中，大部分重视意向的表达，而不是具象。在中国人对传统美的理解中，神似和意境的表达，远远比具体化的艺术作品更吸引人。另外，禅宗佛教在中国传统文化中也占有重要位置，等等。综合这些因素，可以帮助我们进一步了解中国的传统美学思想。

1. 儒道互补

中国美学思想的一条基本线索，儒和道有离异、对立的一面，“一个入世，一个出世；一个乐观进取，一个消极退避……前者强调艺术的人工制作和外在功利；后者突出的是自然，即美和艺术的独立。如果前者由于一起狭隘实用的功利框架经常造成对艺术和审美的束缚、损害和破坏；那么，后者则恰恰给予这种框架和束缚以强有力的冲击、解脱和否定”。

然而，儒、道的离异和对立刚好可以相互补充而协调。“兼济天下”与“独善其身”，“悲歌慷慨”与“愤世嫉俗”，“身在江湖”而“心存魏阙”，这都成为中国历代知识分子的常规心理及艺术意念。最重要的是：儒家强调的是官能、情感的正常满足和抒发（审美与情感、官能有关），是艺术为社会政治服务的实用功利，道家强调的是人与外界对象的超功利的无为关系亦即审美关系，是内在的、精神的、实质的美，是艺术创造的非认识性规律。如果说，前者（儒家）对后世文艺的影响主要方面在主题内容；那么，后者则更多在创作规律方面，亦即审美方面。

儒道互补，表现在审美艺术上，是一种内容和形式、外在和内在的互补。比较起来，道家美学思想是更值得肯定的，因为它强调了艺术之所以为艺术的独特性，揭示了艺术较之其他意识形态所特有的审美规律。

2、线的艺术

所谓线的艺术，本指中国特有的书法。李泽厚认为，从甲骨文、钟鼎文（金文）开创的中国书法是具有典型意义的“有意味的形式：甲骨、金文之所以能开创中国书法艺术独立发展的道路，其秘密正在于它们把象形的图画模拟逐渐变为纯粹化了（即净化）的抽象的线条和结构。这种净化了的线条——书法美，就不是一般的图案花纹的形式美、装饰美，而是真正意义上的“有意味的形式”。一般形式经常是静止的、程式化、规格化和失去现实生命感、力量感的东西（如美术字），“有意味的形式”则恰恰相反，它是活生生的、

Figura 2

流动的、富有生命暗示和表现力量的美。中国书法——线的艺术非前者而正是后者（见图二）。

更重要的是，线的艺术——书法作为“有意味的形式”所体现出来的时间性的、音乐性的、流动的韵律感和节奏感，对各种审美形式、各门艺术都具有普遍意义。它从根本上把握、表现了审美特征构成了整个中国艺术的灵魂。“书法有接近于绘画雕刻而为可等同于音乐和舞蹈。并且，不是书法从绘画而是绘画要从书法中汲取经验、技巧和力量。运笔的轻重、疾涩、虚实、强弱、转折顿挫、节奏韵律，净化了的线条如同音乐旋律一般，他们成为了中国各类造型艺术和表现艺术的魂灵。”

3、屈骚传统

以屈原为代表的先秦文化具有独特性质。当儒家在中国北部把远古传统和神话、巫术理性化，把神人化，这些神、鬼也都成为人性的升华。把奇异传说化为军臣父子的世间秩序时，中国南部的楚文化却充满浪漫激情，保留着绚烂鲜丽的缘故南方神话——巫术的文化体系。在考察了这一文化背景后，可看出屈骚传统的基本精神和意义：《离骚》把最为生动鲜艳、只有在原始神话中才能出现的那种无羁而多义的浪漫想象，与最为炽热深沉、只有在理性觉醒时刻才能有的个体人格和情操，最完满的融化成了有机整体。他开创了中国抒情诗的真正光辉的起点和无可比拟的典范。

屈原在艺术上的成功，很大程度上影响了后来文学艺术等多个领域。他的诗流动起伏，虚实结合，高瞻远瞩。随着时间的推移，这种文学艺术精神融入到中华传统美学思想的长河中。

4、禅宗境界

禅宗是中国佛学，是西来佛教被中国传统文化同化的产物。它的基本特征是信仰与生活完全统一，“不要那一切烦琐宗教教义和仪式；不必出家，也可成佛；不必那样自我牺牲，苦修苦练，也可成佛。并且，成佛也就是不成佛，在日常生活中保持或具有一种超脱的心灵境界也就是成佛。”

Figura 3

禅宗的最高境界是“万古长空，一朝风月”，即瞬间中得永恒，刹那间成终古。这境界是既感性而又超感性，在现实生活中保持一种宁静淡远的心境，获得一种对整个宇宙生命的深切领悟。在禅宗和大自然的交往中，这种境界的追求尤其表现出一种审美性质的感悟，而非一般宗教那种摒弃世间、外向追求的迷狂情绪。

禅宗非常喜欢讲大自然，喜欢与大自然打交道。它所追求的那种淡远心境和瞬间永恒，经常假借大自然来使人感受或领悟。其实，如果剔去那种种附加的宗教的神秘内容，这种感受或领悟接近于一种审美愉快……不仅主客观浑然一致超功利，无思虑，而且似乎有某种对整个宇宙的某种合目的性的存在。这是一种非常复杂的高级审美感受。这样一种禅宗的审美感受，形成了中国审美艺术的一大特色。（见图三）

综上所述，我们不难发现中国传统美学的审美取向，这也影响了中国当代设计的发展和方向。

二、 中国传统审美思想对服装设计的影响

1、 中国传统服饰的特点

中国古代的传统服饰是受制度、风俗、道德、利益的制约的。其核心价值是围绕政治等级和伦理秩序而形成的。因为在进入近代社会之前，王室官员所穿的衣服由政府管着，这些一幅由政府供给，与市场无关。而民间的百姓所穿的衣服，基本是自给自足，由家中的妇女制作。大多数裁缝店只有一些在社会上有地位的人家制作衣服会去。

再来看中国古代传统服装的特点，其造型称之为“包裹型”或“前开包裹型”，服装采用“上衣下裳”到“深衣（直筒的长衫）”到“袍（直腰身、过膝的中式外衣）”；或者是“上衣下裳”到“上袄下裙”。

虽然，在中国古代又是与周边地区有一些断断续续的交往，但是都在同一种文化形态之内。有一些来自其他民族、其他地区的服饰影响，但基本上就是汉族与西域民族之间的交流与融合。并没有对中国古代服装的根基与基本形制产生动摇。所以，中国古代服装虽经历了几千年的演变，也只是变形制、变材料、变色彩、变工艺、变纹样而不变造型结构。这也是古人思想中“不屑与交流”的结果。

2、 中国传统思想对现代服饰的影响

现代服装设计中，有一个突出的变化就是降低带有明显功利性质的服饰威仪，去追求更纯粹的美感，或者说更直白的美感。

服装设计师在创作的时候接受了现代和之前的作品，以丰富自己的创作意识，同时，服装设计师在创作的过程中以接受者的主体意识来表现自己的创作意识。

在服装设计领域，我们可以借鉴古人对美的这种经验，充分考虑设计对象是怎样的人群，处在什么样的社会地位。人们在选择服装的时候，不会选择自己觉得太普通的，也不会去选择太过于高于生活的服装，适合自己平时的社交场合和社会地位的才是合适的选择，所以，在确定了消费人群之后，我们掌握了买者对服装的心理距离，就可以更好的把握设计的方向，给

消费者一种关联感，同时也给他们一种新鲜感。

总的来说，中国传统的服装审美思想影响深远，不单单是几个方面，对于现在中国学习设计专业的学生来说，中国传统的美学思想给了我们很多设计的灵感和思路，也影响着国外的设计工作者，中国的深沉，中国的含蓄，中国文化，中国饱经风霜的传统都是几千年来文明的结晶，所以中国传统对于美的思想给了我们很多可以运用的资源。

三、 中国服装设计的现状与发展

改革开放三十多年，也是中国现代服装设计发展的三十多年，相对于西方服装上的伦理因素较少，娱乐因素较多，中国的传统服饰相对来说却被风俗、道德、利益等因素所制约，这也证明了，外在形式的包装是社会道德规范的精神内核。纵观当代中国服装设计的作品，正在从不成熟走向成熟的阶段。进入到八十年代末，人们开始逐渐接触到色彩艳丽、款式新颖、面料丰富的服装，也开始了现代服装设计，但是工艺和风格更加突出的西方服装设计还是被更多人接受，中国的本土设计师也出现了模仿和跟风。近几年，我们可喜地发现了中国的很多服装品牌和设计师，不断努力探索和坚持本土特色的服装设计，如：曾凤飞、东北虎品牌、张肇达等。这也进一步说明，社会文化交流越来越频繁，需求增长，也带动服装设计的热情。更多的设计师愿意去思考如何将中国审美文化融入现代服装中，并被越来越多的人所接受。

另外，中国当代对美的认识和培养显得十分重要，中国传统的审美思想如何运用，而且不能拘泥于自己的传统，更不要被束缚。中国的孩子从小培养对美的认识，开发想象力，多多接触美的事物与文化，不管这些孩子是否以后从事关于艺术方面的工作，从小培养对美的认识，对国家传统美学文化的认识，有时可以影响他们的一生。不要忽视小时候对美的学习，只有中国教育中把艺术和美放在一个重要的位置，让学生在现实生活中多发现美，多认识美，当然这其中肯定包括中国传统的美，这样在从事设计工作时，才会自然的流

露出对美的运用，而不是生搬硬套。

当电脑空间的新媒体支配我们的科技想象的时候，多元文化主义似乎也吸引了我们的文化关怀。我们优势为我们拥有的发展和进步自豪，但是没有一个人因为没有一个一直的文化训练而羞愧，我们都知道当今学习服装设计法国最富艺术性，但是我们还在坚持本国传统艺术文化的东西，这是因为，有些事情不是多元化能解决的，这就是广泛意义上的民族身份认同的国家，这种国家的统一力量是我们有效的整治行动所必需的，它甚至可以推进多元文化主义保证所有人都享有到更大的自由和繁荣。

历史进入中国当代设计的现状时，我们不难发现，我们的设计水平却远远落后于法国，德国，意大利，日本……中国一部分设计师，基于填补服装文化出现的空白，并且盲目地追赶和模仿国外的设计风格。但是，这些开拓者在学习、吸收西方美学理论时，传统的文化背景、现实的人生意向，规定并制约着他们的接受过程和范围。也产生了不可忽视的、我们几千年的文化似乎在我们手中设计出来的产品显得非常苍白，这说明了复制别人设计的思想，但是思想和历史是无法复制的。中国的服装在生产过程中只是简单的复制别人，非常的廉价，虽然在现代经济市场，运用廉价的生产力和商品使中国制造在全世界文明，其中取得的成绩也十分明显，但是，进入更高的生活需求中，我们发现设计理念中还存在很多问题。这个过程从开始形成到走向成熟，必定需要更加深入地了解 and 认识中国的文化发展历程，从而清楚地了解中国的审美取向的根源所在，对于中国当代服装设计领域运用和发扬都具有深刻的意义。

总结

服装设计的水平受众多因素的影响：首先，服装风格的演变与社会背景息息相关，服装设计的创新和变革也必定会随着时代的进步和发展而更加成熟。其次，怎样理解和分析中国传统审美思想，每一个服装设计工作者都可以有自己的观念。服装设计师一般都把自己所要表达的情感和意愿隐蕴在

作品的灵魂中，通过面料、款式、色彩表现出来。中国漫长的五千多年的文化过渡到现在潮流日新月异的时代，如何在过渡时期把握本土的设计方向，需要很多人的共同努力。第三，在中国的服装教育方面，课程安排和教学方法都有很大的改进空间。最后，在经济飞速发展的中国，创造更好的设计环境，也是十分重要的方面，给服装设计师更好的创作空间，对于服装设计起很大的作用，有利于本土的设计师更充分地去考虑中国传统审美如何运用到当代设计中。

参考文献

- 1、[M]赵士林著；《当代中国美学》，人民教育出版社 2008年版
- 2、[M][美]理查德·舒斯特曼著，彭峰译；《生活即审美 审美经验和生活艺术》北京大学出版社2007年版
- 3、[M]徐德清著；《趣味美学》，上海古籍出版社2006年版
- 4、[M]陈炎等著；《中国审美文化简史》，高等教育出版社2007年版
- 5、[M]周少华著；《人物形象设计》，湖北长江出版社2006年版
- 6、木心 讲述；《1989-1994文学回忆录（上册）》，广西师范大学出版社2012年版
- 7、张竞琼著；《从一元到二元——近代中国服装的传承经脉》，中国纺织出版社2009年版
- 8、李天道著；《中国传统文艺美学思想的现代转化》，中国社会科学出版社2010年版

