

國立台灣師範大學設計研究所
碩士論文

禪意觀在視覺傳達設計之創作研究
以漢字筆墨趣味為例

Zen Philosophy in the Visual Communication Design:
An Analysis of Chinese Calligraphy

指導教授：康台生
研究生：徐鳳霽

中華民國九十八年八月

謝 誌

如果說寫論文跟懷胎十月生小孩子的情况拿來比較，那我的論文算是在難產之下完成，好不容易在拖了很久的陣痛中將它產出。回頭翻開論文的字字句句，最感恩的莫過是舉頭三尺上的神明與菩薩，因為寫論文的這一年差不多跟第一次當媽的情況類似，在自己也不太清楚明白的日子裡，平安地撐了過來。

感謝所有指導我的老師，尤其是怕我畢不了業的是指導老師康台生教授，他總是不厭其煩地叮嚀要注意的重點，在地震那晚細心地幫我整理出論文錯誤的口試委員蔡明勳教授，給予我海報編排建議的張柏舟教授，花時間仔細聽我講解創作的梁桂嘉所長，當然還有在我最困難時，善解人意的葉助教。

感謝研究所的同學，最讚的琦恩，溫暖的文櫻姐，給我信心的素如與莊仔，彼此加油打氣的梅婷，貼心的小旺，一起努力的韻如和大哥，心靈相伴的好友立雲，一路上全程協助翻譯工作的伯任；另外還得感謝放下博士班課業，熬夜多天協助我寫網頁的愷均，讓我的創作得以在展覽會場上完整呈現。

最後最感謝的還是我的家人們，這三年來常常覺得沒老婆在身邊的老公，很久沒吃到媽媽煮飯的女兒，聽我說心事的媽媽，熬湯幫我補腦的婆婆，趕來台北看展覽的大姐，假日替我照顧女兒的二姐，以及聽到我口試過了比誰都還高興的爸爸和公公。

僅以這份薄薄的研究成果獻給我的家人，敬愛的上師 悟覺妙天禪師，以及領我入設計之門，這十幾年來默默指導、鼓勵支持我的老師。

徐鳳雲 謹識于 2009.08

摘要

近年來，亞洲舉行了也擁有許多國際設計活動的舉辦權，如：2005 年愛知博覽會、2008 年北京奧運、2010 年上海世界博覽會、2011 年台北 IDA 世界設計平面大會...等。自從日本愛知舉辦的「大自然的睿智」，主題訴求與自然共生共存，回到原點；又於同一年遠見雜誌談到了「美學經濟時代」，也就是重視心靈感動與美感的消費形態已然來臨。於是二十一世紀又一波東方風潮在世界各地復甦，而東方文化中最獨具魅力的精神內涵，就是「禪」。

本研究以禪的定義、禪宗的歷史淵源、禪宗美學特質、視覺傳達設計的相關理論，作為學理基礎。廣泛收集 255 件亞洲地區的海報作品，依照禪宗美學的八項特質將海報案例進行分類，並探討其象徵意涵。這八項特質依序為：(1) 物我合一、(2) 追求自然、(3) 空靈之美、(4) 大量留白、(5) 簡寂樸拙、(6) 虛實相生、(7) 頓悟空性、(8) 意境。

本創作以人的「一念」為中心，「人性(本心)本善，人心本惡」為立足點，並運用禪宗「頓悟空性」的生命觀點，一共創作「人(ZEN)心」系列六張海報，探討現代人的人心問題。這六張海報分別為：(1) 非仁、(2) 囚困、(3) 顛倒、(4) 轉念、(5) 忙茫盲、(6) 放下；另外「禪詩禪思」系列兩張海報，用以呈現「大量留白」的禪境。「人(ZEN)心」系列海報，編排上採用「虛實相生」作構成，使用的元素上以「追求自然」、「簡寂樸拙」，也就是利用自然材質石、林、葉、雲、小草與平日常見的物品坐墊、門把、碑文...等構成海報要素；並藉由漢字中的筆墨趣味、漢字意涵，開發自然材質為肌理，進行創作，試圖找到別於以往表現禪意的視覺語彙。

由於世界正處在混亂混沌的時期，禪宗的空無、追求自然、樸實簡約，正可以給忙碌的現代人稍微喘息的機會。除此之外，對於肩負起時代與社會文化責任的設計者來說，了解並認同其文化的淵源，是非常重要且意義深遠的事。

關鍵詞：禪、禪宗美學、海報設計、漢字

Abstract

Recently, many of the international design festivals have been taking place in Asian countries, such as The 2005 World Exposition in Aichi, Japan. The 2008 Olympic Games in Beijing, China. The 2010 World Exposition in Shanghai, China. The 2011 World Design Alliance in Taipei, Taiwan, etc. Because the theme of Aichi's World Exposition is "Nature's Wisdom," it aims at the interconnectedness between humans and all living creatures. Not only this, in 2005, *Global Vision Magazine* put forward the idea of "The Economy of Aesthetics," which promotes the elements of beauty and humanity in our economy to stimulate the consumption. In the new epoch of 21st century, more and more people have a profound interest in the Oriental cultures. Of all the oriental studies, the most strikingly fascinating culture is the power of "Zen"

Because of that, this research is an attempt to inquire into Zen's definition. I will situate Zen's philosophy in a larger scope of historical and cultural context. Then, I will use Zen's aesthetic views and some visual communication design theories as my theoretical framework. The research will investigate 255 Asian posters and then, based on each work's styles and attributes, I will divide them into 8 categories, followed by an elaboration on these works' symbolic meanings. The 8 attributes can be categorized as follows. (1) Interconnectedness between Humans and Nature (2) Seeking Nature (3) The Beauty of Emptiness (4) The Beauty of Margin (5) Simple-Mindedness and Quietness (6) Between the Real and the Unreal (7) The Awakening to the True Self (8) Imagism

The following works revolve around the theme of "One Thought": That human beings will become good or evil are related to the way they think. Based on this idea, I present 6 different posters entitled "Zen Heart" by using Zen's philosophy "The Awakening to the True Self" to explore the urbanized people's problems. The six posters are (1) Human-Beast (2) Confusion and Confinement (3) Subversion (4) Thought-Shifting (5) Business, Blindness, Bewilderness (6). To let go. Additionally, I presented two posters that feature "Zen Poetry, Zen Thinking" in order to represent "the beauty of margins".

The Zen Heart posters are composed with the idea of “The Real and the Unreal.” They are characterized with the elements of “Seeking Nature” and “Simple-Mindedness and Quietness.” I sprinkled some natural sources like stones, woods, leaves and cloud to my paintings and then I added some ordinary materials like cushions, handles, and epigraphs to my work. After that, I used Chinese characters as my key thread to piece all of the paintings together. Since Chinese characters are rich in cultural connotations, they are instrumental in the visual designs.

Since many value systems in our civilization are falling apart, Zen’s philosophy can be an antidote to give over-loaded people a break. Additionally, as far as any designers are concerned, it is crucially important to historicize the philosophy of Zen for the purpose of passing down its cultural heritage. In this way, the art of design becomes all the more meaningful.

Keywords : Zen, Zen Aesthetics, Poster Design, Chinese Characters

目 錄

謝誌	I
中文摘要	II
英文摘要	III
目錄	V
表目錄	VIII
圖目錄	IX
第一章 緒論	1
1.1 創作研究動機	1
1.2 創作研究目的	2
1.3 創作研究範圍與限制	3
1.4 創作研究架構與流程	4
第二章 文獻學理探討	5
2.1 禪的概論	5
2.1.1 禪的定義	5
2.1.2 禪宗的起源與傳承	6
2.1.3 禪宗在中土變革與精神內涵	9
2.1.4 禪對亞洲文化藝術的影響	10
2.1.5 禪宗美學特質	11
2.1.6 禪宗美學特質比較分析	17
2.2 視覺傳達設計之學理基礎	20
2.2.1 傳達的意義	20
2.2.2 傳達的因素	20
2.2.3 言辭與非言辭傳達	21
2.2.4 視覺傳達的效率	22
2.2.5 海報的意義特性與價值	23
2.2.6 海報用於視覺傳達的效能	25
2.2.7 禪的特性、禪藝特質與海報特性的共通性	26
2.3 禪對視覺設計的影響	27

2.3.1	禪與建築	27
2.3.2	禪與時尚	28
2.3.3	禪與海報	29
2.3.4	禪與工藝	30
2.3.5	禪與工業產品設計	31
2.3.6	禪與書法	32
第三章	亞洲禪意海報分析	33
3.1	契合禪宗美學特質的亞洲海報探討	33
1、	物我合一	34
2、	追求自然	35
3、	大量留白	37
4、	空靈之美	39
5、	簡寂樸拙	41
6、	虛實相生	42
7、	頓悟空性	44
8、	意境	45
3.2	禪意海報象徵意涵—具象符號	47
3.3	禪意海報象徵意涵—抽象符號	51
3.4	小結	52
第四章	創作研究	54
4.1	人(ZEN)心海報之主題研究	54
4.1.1	創作背景分析	54
4.1.2	人性與人心探討	55
4.1.3	禪的特性與漢字意涵	56
4.2	人(ZEN)心海報創作之理念策略	56
4.2.1	創作理念	56
4.2.2	創作策略	57
4.3	人(ZEN)心海報創作主題	58
4.3.1	海報標誌設計	58
4.3.2	「人(ZEN)心」、「禪詩禪思」海報作品	59

1、《非仁》Human-Beast	60
2、《囚困》Confusion and Confinement	63
3、《顛倒》Subversion	66
4、《轉念》Thought-Shifting	69
5、《忙茫盲》Business, Blindness, Bewilderness	72
6、《放下》To let go	75
4.4 《禪詩禪思》Zen Poetry Zen Thinking 海報創作	78
4.5 作品展覽展示	81
1、「鏡花水月」主題理念	81
2、整體視覺設計規畫	81
3、作品集與三折式簡介	82
4、網頁導覽	83
5、作品整體展示空間	88
第五章 結論與建議	92
參考文獻	94

表目錄

表 2-1. 東方學者闡述禪藝術特質	17
表 2-2. 西方學者闡述禪藝術特質	19
表 2-3. 海報的價值	25
表 2-4. 禪的特性、禪藝特質與海報特性分析比較	26
表 3-1. 禪意海報象徵意涵－具象符號	47
表 3-2. 禪意海報象徵意涵－抽象符號	51
表 3-3. 禪宗美學特質與視覺表現手法	52
表 4-1. 禪的特性與漢字意涵分析	56
表 5-2. 人(ZEN)心系列海報象徵意涵分析表	92
表 5-3. 禪詩禪思海報象徵意涵分析表	93

圖目錄

圖 1-1. 研究架構流程圖	4
圖 2-1. 禪宗法脈傳承	8
圖 2-2. 傳達的過程和因素	26
圖 2-3. 龍安寺枯山水	27
圖 2-4. 龍安寺枯山水	27
圖 2-5. 光之教堂	27
圖 2-6. 三宅一生服裝	28
圖 2-7. 一生之水香水 I	28
圖 2-8. 一生之水香水 II	28
圖 2-9. 設計會議海報	29
圖 2-10. 新音樂媒體	29
圖 2-11. 利修	29
圖 2-12. 漢字系列山水風雲 靳埭強	30
圖 2-13. 天圓地方國宴餐具 陳俊良	31
圖 2-14. 華碩竹韻筆記型電腦 Asus U6V Bamboo	31
圖 2-15. 張旭 肚痛帖	32
圖 2-16. 黃庭堅 花氣薰人帖	32
圖 2-17. 董陽孜 鶴鳴于九皋聲聞于天	32
圖 3-1. 青葉益輝《keep Green》	34
圖 3-2. 梅村茂壺《I Am Here》	34
圖 3-3. 劉建成《台灣印象》	34
圖 3-4. 靳埭強《石可受傷》	34
圖 3-5. 永井一正《Life To Share I》	35
圖 3-6. 永井一正《Life To Share II》	35
圖 3-7. 永井一正《Life To Share III》	35
圖 3-8. 永井一正《Life To Share VI》	35
圖 3-9. 劉建成《櫻花鉤吻鮭雪霸百景藝術海報》	36
圖 3-10. 劉建成《板橋印象》	36
圖 3-11. 陳幼堅《一山還有一山高》	36

圖 3-12. 陳幼堅 《二十一世紀平面設計大會在日本》	36
圖 3-13. Mehdi Saeedi 《The 16 fadjr Music》	36
圖 3-14. Mehdi Saeedi 《The 17 fadjr Musi》	36
圖 3-15. Mehdi Saeedi 《The 18 fadjr Musi》	36
圖 3-16. 林磐聳 《一帆風順》	36
圖 3-17. 原研哉 《地平線 I》	36
圖 3-18. 原研哉 《長野冬季奧運節目單》	38
圖 3-19. 靳埭強 《歲寒三友—松》	38
圖 3-20. 靳埭強 《歲寒三友—竹》	38
圖 3-21. 靳埭強 《歲寒三友—梅》	38
圖 3-22. 林俊良 《漢字—竹》	38
圖 3-23. 林俊良 《漢字—梅》	38
圖 3-24. 永井一正 《Life》	38
圖 3-25. 永井一正 《Life》	38
圖 3-26. 陳俊良 《久違東風》	39
圖 3-27. 陳俊良 《久違東風》	39
圖 3-28. 何清輝 《亞洲環境—文字》	39
圖 3-29. 何清輝 《紙—條碼》	39
圖 3-30. 靳埭強 《永字八法》	39
圖 3-31. 佐藤晃一 《新音樂媒體》	40
圖 3-32. 佐藤晃一 《大子彈跑到宇宙去了》	40
圖 3-33. 佐藤晃一 《天地人》	40
圖 3-34. 原研哉 《地平線 II》	40
圖 3-35. 陳永基 《母語—伊朗與台灣的對話》	41
圖 3-36. 韓家英 《風月山竹》	42
圖 3-37. 林俊良 《蘇州印象—映射》	43
圖 3-38. 林俊良 《漢字—年華有限》	43
圖 3-39. 林俊良 《漢字—風月無邊》	43
圖 3-40. 王行恭 《台灣印象》	43
圖 3-41. 韓緒 《中國國際海報雙年展展覽海報》	43

圖 3-42. Reza Abedini 《Dream of Dust》	43
圖 3-43. 劉建成《樂融榮》	43
圖 3-44. 葉國松《心經 I》	44
圖 3-45. 葉國松《心經 II》	44
圖 3-46. 程湘如《緩慢是向前》	44
圖 3-47. 徐俊良《海市蜃樓》	44
圖 3-48. 李長沛《愛、智慧、沉思》	45
圖 3-49. 李新富《一沙一世界》	45
圖 3-50. 劉建成《一念之間》	45
圖 3-51. 費國鏡《大地的悲歌》	45
圖 3-52. 王行恭《The Image of Pure Land》淨土圖像	46
圖 3-53. 靳埭強《一、二、三、四、五、六、七、八、九、十》	46
圖 4-1. 「喚醒本心，心心相印」標誌	58
圖 4-2. 《非仁》創作海報	62
圖 4-3. 《囚困》創作海報	65
圖 4-4. 《顛倒》創作海報	68
圖 4-5. 《轉念》創作海報	71
圖 4-6. 《忙茫盲》創作海報	74
圖 4-7. 《放心》創作海報	77
圖 4-8. 《禪詩禪思 I》創作海報	79
圖 4-9. 《禪詩禪思 II》創作海報	80
圖 4-10 鏡花水月 Loge	81
圖 4-11 展示空間局部	81
圖 4-12 鏡花水月作品集兩式	82
圖 4-13 鏡花水月三折式簡介	82
圖 4-14 網頁互動展示	83
圖 4-15 展覽中觀賞者瀏覽網頁	83
圖 4-16 網頁—首頁	84
圖 4-17 網頁—文獻資料	84
圖 4-18 網頁—參觀者投票結果	84

圖 4-19 網頁－物我合一海報案例	85
圖 4-20 網頁－追求自然海報案例	85
圖 4-21 網頁－禪詩禪思系列	85
圖 4-22 網頁－人（ZEN）心系列海報導覽	86
圖 4-24 網頁－研究者參加研討會與教學活動	86
圖 4-25 網頁－研究者參加研討會成果照	86
圖 4-26 網頁－創作海報《非仁》	87
圖 4-27 網頁－創作海報《顛倒》	87
圖 4-28 作品展示空間	88
圖 4-29 作品展示空間俯視圖	88
圖 4-30 展覽空間之一	89
圖 4-31 展覽空間之二	90
圖 4-32 展覽空間之三	91

第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

此種普遍的「內在基調」，的確是西方所缺乏的，說實在，我們也身不由己：我們已被理性掩蔽 … 也許不必等待太久，此一內在的聲音出奇地沉默，卻即將復甦。雖然我們不大甘願它與東方關係密切 … 卻是發自我們的心靈深處，正是所有人們心中所擁有的。
~康丁斯基~

近幾年來，亞洲舉行了也擁有許多國際的設計活動的舉辦權，如：2005 年愛知博覽會、2008 年北京奧運、2010 年上海世界博覽會、2011 年台北IDA世界設計平面大會...等。自從 2005 在日本愛知舉辦的「大自然的睿智」，主題訴求與自然共生共存，與回歸原點；又於同一年遠見雜誌談到了「美學經濟時代」，也就是重視心靈感動與美感的消費形態已然來臨。日本設計師福田繁雄說：「二十一世紀是亞洲人的世紀。」於是又一波東方風潮在世界各地復甦，而「禪」正是東方文化中最獨具魅力的精神淵源。。其實二十一世紀這波東方熱並不是突然間發生的。早在二次世界大戰後，社會上瀰漫著混亂蕭條之際，人們除了在原有西方的文化中尋找，同時也試圖在非西方的觀點中尋找解答，因而禪宗（ZEN BUDDHISM）的影響與魅力逐漸擴散開來（曾長生、郭書瑄譯，2007）。法國符號學家，羅蘭巴特提到：「悟（禪宗中驀然出現的現象）， … 它創造一種無言之境。禪宗憑藉著這些特點，來書寫花園、姿態、房屋、插花、面容、暴力，而抽光一切意義。」（孫乃修譯，1992）。2005 年遠見雜誌、2006 年商業周刊談到「美學經濟時代」已然來臨，什麼是美學經濟？也就是隨著人們所得提升，生活水平的提高，消費不再只是單純的物慾滿足，而是更高層次的自我實現與發自心靈的感動。這種重視心靈、回歸原點、與自然共生共存，正與禪宗唯「心」的頓悟與空性觀點不謀而合。張育英（1994）指出，禪宗雖然是佛教流派，它在中國歷史上起的作用遠遠超過宗教的範圍，禪宗在中唐以後流行於世，對文學藝術的影響，直接而強烈。所以說若

要探求未來世界的設計趨勢不得不追溯，東方文化中最獨特的精神淵源與內涵，也就是「禪」。

設計，是屬於極富思考內涵的創作活動，爲了達到某一特定的目標，設計必須去探索、尋找解決問題的方法與方式，並滿足機能性、審美性、價值性、獨特性等、完整設計作品所必備之條件（劉建成，2003）。所以說設計是一項極富思考的創造過程的工程，也是兼具理性與感性，且充滿智慧與巧妙的價值活動。一件好的視覺設計作品，不用語言文字就能夠讓人瞭解，也是以少說多的溝通方式。無印良品藝術總監原研哉（2007）曾說：「一無所有中蘊含所有。」所以說好的設計除能達到讓人心領神會、「不立文字」、「頓悟與智慧」，同時也能帶給人「當頭棒喝」的覺醒。

禪是以「自我覺悟」爲基礎由智慧和慈悲所引發（阿部正雄，1992）；設計，是提昇人類生活的方式，兩者皆是足以提供社會與人類的覺醒的價值活動。吾人自從修持禪宗佛法以來，對於禪定有相當濃厚的興趣，在禪定中曾經體會心靈的清明，也從中發現禪宗美學的追求自然、質樸、純真與良善，可以幫助現代人找回真正的本我。因此，希望透過禪意觀點視覺創作活動的過程，獲得觀賞者的共鳴與認同，提供給現代人一些面對萬物生命的省思。

1.2 研究目的

基於上述動機，本研究除了進一步深入了解禪的發展在中國如何進行與老莊思想與儒家思想合流與變革，以及不立文字的空性觀點，一千多年來如何對亞洲地區的文化藝術產生巨大的影響，千古而不衰，成爲今日在視覺表現上獨特的視覺語言。另外大量收集亞洲地區的海報案例，依據禪宗的美學特質進行分類與分析，建立表現禪意的視覺手法評析、象徵意涵分析，作爲創作時的參考依據。主要目的如下：

- 1、藉由文獻探討，瞭解禪的起源、傳承、與發展，與禪宗在中國的變革。

- 2、依據禪宗美學特質將亞洲地區設計師的海報作品進行分類與分析，驗證禪對視覺藝術的影響。
- 3、從探討亞洲禪意海報的象徵意涵與視覺符號表，歸納出禪意的視覺表現手法，作為創作時的參考。
- 4、經由詮釋禪意觀點的創作，改變大眾對禪的刻板印象。

1.3 研究範圍與限制

本研究以「禪意觀在視覺傳達設計之創作研究」為主題，由於禪的包含範圍廣大，無法全盤研究。本研究探討的時間點以印度禪來中土之後的變革後，以及禪宗美學對亞洲視覺文化藝術的影響，不針對印度禪以及禪宗的佛教教義作深入研究。

其次，本研究收集亞洲設計師的海報作品作為研究案例，樣本設定主要是作為支撐本研究論點，並非有系統性的研究。採樣的對象以近幾年榮獲台灣國際海報設計競賽、活躍於亞洲設計交流活動、多次積極來台參與國內舉辦設計研討會的亞洲海報設計師、前人研究成果所例舉的禪意設計師。

第三，在創作進行上，選擇以漢字作為表現禪意的視覺創作的的原因是，漢文字是世界上僅存最具智慧的表意文字，也是最早的符號，而禪是亞洲文化獨具特色且歷萬劫不古的文化精髓，兩者皆對中國藝術文化帶來廣且深的影響。

在進行海報意涵分析上，由於範圍廣泛，資料收集不易，未能逐一收集設計師的海報創作理念，部份是研究者的推論與解讀，若與設計師本身創作理念出入，實為不足之處。

最後，由於時間的限制，僅選擇禪的美學特質中的「頓悟空性」、「虛實相生」、「追求自然」、「簡寂樸拙」進行視覺創作，其餘的特質如物我合一、空靈之美、大量留白、意境有待日後再發展。

1.4 研究架構流程

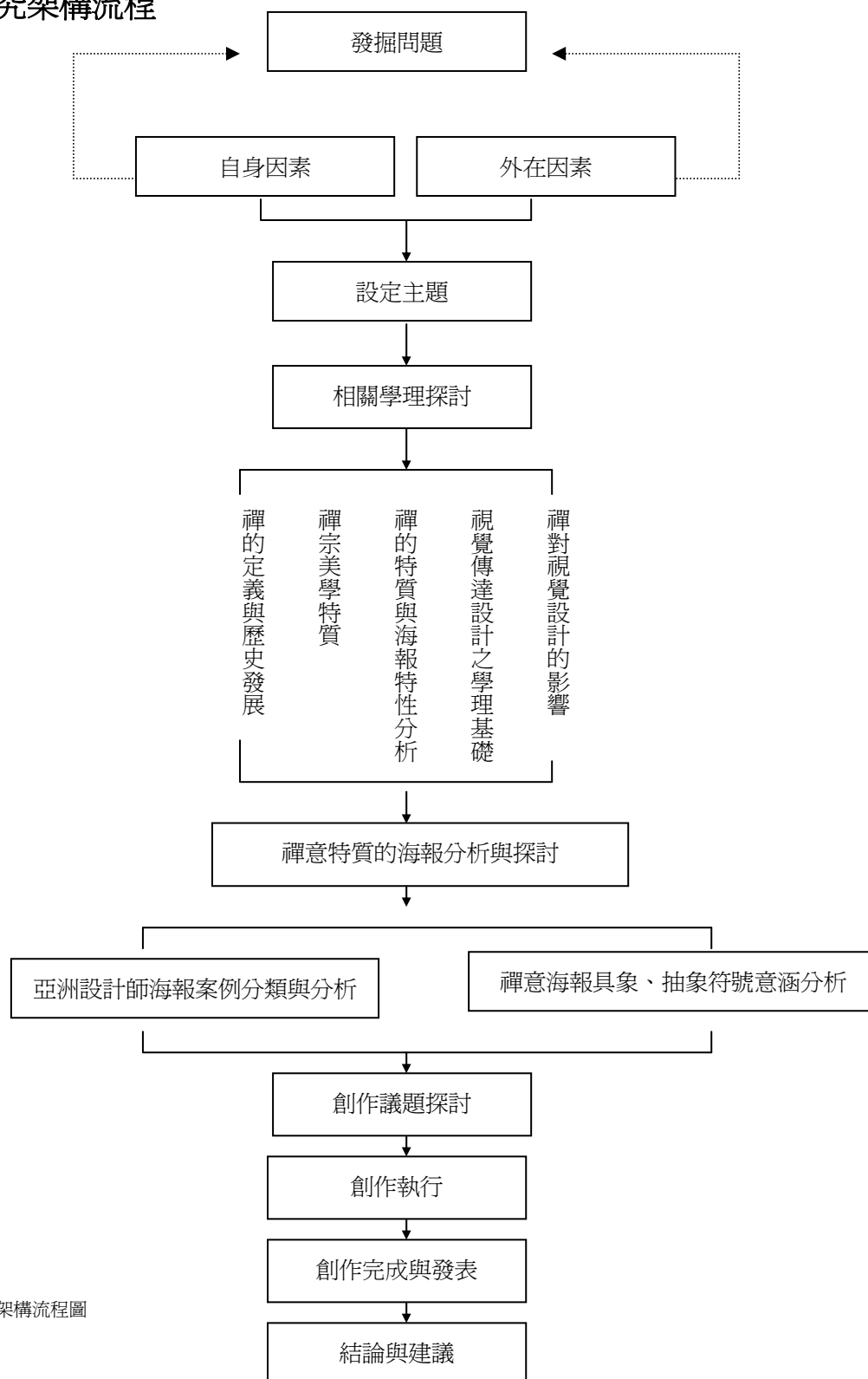

圖 1-1 研究架構流程圖

第二章 文獻學理探討

2.1 禪的概論

2.1.1 禪的定義

「禪」(Chan)本是「禪那」(Chan)的縮寫，而「禪那」是出自古梵語 Dhyana 漢語的音譯。古梵語 Dhyana 的意思是「深入沉思定慮之狀態」，或譯為禪定，意思是「靜慮」、「思維修」，即指一種精神的集中，一種有層次的冥想，這是古印度許多哲學、宗教共通修習之方法，也是一種意在修「定」的方法（張大磊，2007）。

「禪」原本是印度宗教哲學中一種特定的宗教實踐，後來被納入佛教體系，並成為其重要的修行方法。禪是什麼？中外學者對於禪的解釋和討論甚多，研究者發現在文學上與宗教哲學上有諸多關於禪的研究，得知禪對亞洲文化藝術影響甚鉅。研究者參考中外學者探討禪學相關論文與著作，對禪的定義解釋整理如下：

(1) 鈴木大拙(陶剛譯，1992)將禪定義為：

第一，禪將其焦點直於精神實體，無視一切形式。

第二，禪在任何形式中都努力尋求精神實體的存在。

第三，禪認為，不完整的形式和有缺陷的事實靈能表達精神。

太完美的形式容易使人將注意力轉向形式本身忽視內部的真實

第四，禪對形式主義、傳統主義和禮儀主義的否定，結果使精神直接暴露，回復到它的寂寥與孤獨之中。

第五，這種先驗的寂寥和「絕對」的孤獨是清貧主義、禁欲主義的精神，它排除一切可能是非本質的痕跡。

第六，這種孤獨的精神用通常的話來表達就是無所執著。

第七，如果把孤獨理解為佛教徒所使用的絕對這種意義的話，那就是它沉寂於森羅萬象之中，從卑賤的野閒雜草，一直到自然界的所謂最高形態。

- (2) 海倫·威格斯（曾長生、郭書瑄譯，2007）禪源自梵語 Dhyana 及冥想。即藉由心靈的修煉與精神專注獲得領悟的過程。
- (3) 劉長久(2004)禪是「禪那」，梵語作 Dhyana，巴厘文 Jhnan，英文譯作 Zen。自唐代以來意思有「靜慮」「思維修」「棄惡」「功德叢林」
- (4) 吳汝鈞（1993）禪是大宗教，是中國佛教的極豐表現。其宗旨在於覺悟，覺悟自家本來具有的本心本性。
- (5) 悟覺妙天禪師（1999）「禪」在梵文的意義是學是一種「靜慮」；安靜的坐在那個地方「思慮」，靜慮是學禪的一種方法，廣義的「禪」是指宇宙泛指羅萬象的宇宙現象界背後，賦予萬物生命，主宰自然律之運轉，天體之運行，也就是「禪是宇宙間的生命力、智慧力、大造化力。」
- (6) 聖嚴法師（2009）禪，在印度是一種內省的方法，和內省的工夫。就是向自己內心看，而不向外求。禪，是智慧安定、清淨無染的心。不是離開現實生活，而是在現實裡而心無罣礙。（法鼓山全球資訊網，2009）

綜合分析：透過上述學者與宗教家對禪的解釋，發現禪的共通性就是強調一種內心的主觀經驗，所謂：「如人飲水，冷暖自知。」體驗過的人才明白，必須要自己去實證。

2.1.2 禪宗的起源與傳承

1、禪宗的起源

禪與宗教相提並論，是從佛教教的釋迦牟尼佛的「拈花微笑」開始。兩千五百年前，釋迦牟尼佛在靈山法會上，大梵天王供養了一朵金色蓮花給世尊，世尊舉起金色蓮花不講話，看看有哪些人明白他的意思。摩訶迦葉尊者在旁明白了世尊的意思，破顏微笑所以世尊就說：「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉。」此一佛心印心，就是禪宗的傳承，

這個公案就成爲「拈花微笑」，禪就是釋迦牟尼佛所說的：「不立文字」。從此禪宗就演變成佛教的重要宗派（台灣禪宗佛教會網站，2009）。

2、禪宗的法脈傳承

由於佛教傳承，各門各派眾說紛紜，研究者依據台灣佛教會的印心佛法，作爲研究的依據。印心佛法的傳承爲禪宗禪宗初祖迦葉尊者秉承釋尊衣鉢，將法脈傳予二祖阿難尊者，阿難尊者續傳至三祖商那和修尊者…，俟後法脈傳至第二十八祖菩提達摩祖師，達摩祖師承師父第二十七祖般若多羅尊者之囑，於其涅槃後六十年，來到中土弘法，是爲中土禪宗初祖。達摩所傳爲如來心地法門，樸實直捷，超越傳統如來言教之外，直指人心，見性成佛，是爲「如來印心禪」。

達摩祖師是中國禪宗的始祖，當時中國正值南北朝時代北朝梁武帝一心欽慕佛法，普建佛寺，廣造經書，供養僧侶。當時因爲曲高和寡，眾難契會，普傳極難，故於達摩祖師難去嵩山少林寺山洞中，面壁九年。達摩祖師後傳二祖慧可，遞傳三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，慧能下悟道者四十三人，各化一方，禪風大盛，所謂「一花開五葉，結果自然成」，共分臨濟宗、曹洞、雲門、法眼、滄仰五宗，成爲唐朝後，中國佛教的主流，但是宋朝後，僅存臨濟、曹洞二脈（台灣禪宗佛教會網站，2009）。

3、南宗的頓悟法門

禪宗自菩提達摩創宗經歷五祖弘忍門下，分爲南北兩系，北宗講求「漸悟」；南宗講求「頓悟」，南宗五宗裡以臨濟、曹洞宗兩者對中國與日本文化影響最大（劉長久，2004）。南宗頓悟法門的思想主要內涵有：「自性論」、「頓悟說」。南宗藝術可以說就是禪宗藝術，強調心悟，出神入化、靈妙難言、物我合一，與文學息息相通、絲絲相連。鈴木大佐（陶剛譯，1992）提到禪宗凝聚了東方所有哲學，是心靈化的體現與靠邏輯和分析的體系截然不同，真正的目標是使人見到自己的本心。到今天禪還在中國與日本留存，雖然有些改變，但是禪學的精神，作爲東方偉大精神的遺產之一而言，仍然發揮其獨特的影響力。

4、禪宗法脈傳承：

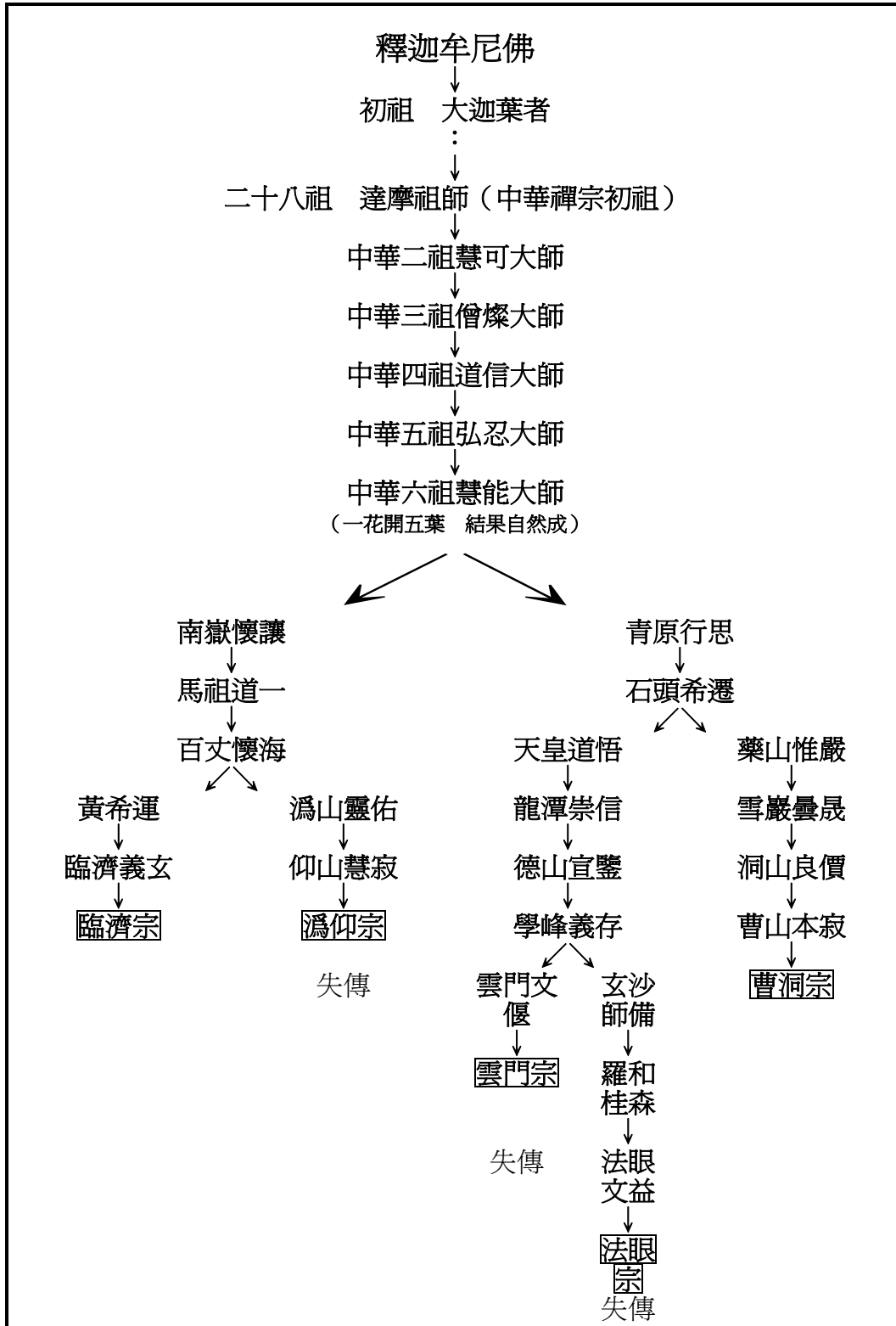

圖:2-1 禪宗法脈傳承 資料來源:禪坐入門, 2004, 台北禪天下出版

2.1.3 禪宗在中土的變革與精神內涵

1、禪宗在中土的變革

朱熹有云：「達摩未到中國以前，如肇遠法師之類，只是談老莊，後來亦以老莊助禪。達摩入來，遂被他一切掃除，不立文字，直造人心。」(劉長久，2006)。鈴木大佐曾試圖解釋禪起源於中國，不可能起源於其他地方，禪只有在中國的土地，才得以茂密，他說：「中國人是一個特別注重實際的民族。」這是什麼原因呢？因為中國人受到孔孟儒學的影響很大，是個非常重視實踐與腳踏實地的民族，另一方面加上源自於老莊的道家思想復興，所以禪宗在中國唐代後大盛是因為融合了佛道儒三者合一的禪宗文化(陶剛譯，1992)。道家是中國藝術的源頭，但是老莊思想，在它產生的年代中沒有受到社會的重視，直至佛教傳入後，老莊思想得以發揚(徐復觀，1992)。

2、慧能禪的精神內涵

六祖慧能(西元 632—713 年)是禪宗普傳的一個關鍵人物，他將外來的印度佛學轉化發展成屬於中土的禪學，不僅成為禪宗的祖師，也是中國思想史的巨擘。根據李中華(2002)所注《新譯六祖壇經》中將慧能禪的內涵精神概括為以下六個方面：

(1) 即心即佛的心性觀

一切眾生皆具有佛性。也就是肯定每個人皆有成佛的可能，就像是中國古代聖人孔子與孟子肯定每個人都具有仁性。佛在自心、佛由覺悟。

(2) 萬法在心的般若學說

提出自性般若學說：認為般若智慧是人的本性所具有的，不假外求，就像天上的雨水源自山川大地，而般若智慧源於人之自性。

(3) 定慧一體、一行三昧的思

無論動靜皆在禪中，故稱「道由心生」。

(4) 即世修行、不求出世解脫的理念

不主張完全斷絕世事、出世修行。認為人與人類社會的存在也是佛法的前提，慧能有偈語曰：「佛法在世間，不離世間覺。」

(5) 頓悟成佛的法門

《壇經·般若品》曰：「前念迷即凡夫，後念悟即佛。」主張要直指人心，提倡言下便覺悟。

(6) 無相戒法的授受儀軌

所謂的無相戒是從人類行為的本源，永遠不離自性，達到解脫的一種創新戒法。引導眾人體會自身的本性，將覺悟的根苗，植於自性之中，從而達到心性的覺悟，提高人生的品質。

2.1.4 禪對亞洲文化藝術的影響

1、禪影響中國藝術

唐末是禪宗藝術精神的形成時期，「千百法門，同歸方寸，河沙妙德，總在心源」（黃河濤，1995）。禪宗的精神的實質，強調精神與心靈的體驗，絕對自由人生境界的追求，給中國藝術帶來根本性的轉變。邢光祖（1968）提到「我國早期的人物畫，以釋儒兩家的產物居多，直至漢末佛教東傳以後，我國的建築與繪畫，大都以佛寺與佛像為主。唐代山水畫崛興與禪學相並論，中國詩畫的模範山水，適在印度佛教一變而為中華禪學之際。禪學昌明，禪風鼎盛。」

2、日本的禪文化群

中國佛教禪宗於宋朝時期傳至日本，對日本庭園影響深遠，造成鎌倉與室町時代，中國禪風濃厚的日本庭園風格，而中日禪僧即為此期庭園文化的主要傳播者。室町時代的僧眾盛行於中國禪詩禪畫之創作，影響所及，不僅促成「五山漢文學」之興起，更進一步造成了「禪樣建築」的流行，使得日本庭園深具禪風，例如當時流行的枯山水，即受到中國禪畫之影響，成為日本庭園中，最為典型、具代表性的禪意表現（陳信甫、林珊姣，2002）。吳汝鈞（1993）指出「禪在中國藝術方面的影響，主要表現於文學（詩），繪畫與書法諸項；對日本藝術除了文學、

繪畫與書法外，更及於舞臺藝術（能樂）、建築（禪堂與茶屋）、日用器皿和庭園諸面」。其他如日本的茶道，繪畫，能樂，庭園，皆受到禪的精神的影響「簡素自然，脫俗高雅」。日本京都學派的禪學大師久松真一博士羅列受到禪影響的文化項目「宗教、哲學、倫理、作法、諸藝、文學、書畫、建築、造庭、工藝等」稱之為「禪文化群」（曾議漢，2004）。由此可知，禪宗作為中國佛教高度發展後，發展為獨特的禪宗美學，影響亞洲藝術甚鉅。

2.1.5 禪宗美學特質

中國禪宗思想應用在文藝上，對文藝的審美觀念產生了重大影響，形成了所謂「禪宗美學」，禪宗美學使中國文藝開創出嶄新的境界。中國歷代的詩詞、文人畫、禪畫、禪書等等的創作無不受到禪宗美學的影響，中國禪宗思想應用在文學藝術上，形成了獨特的「禪宗美學」（張德馨，2004）。研究者依據前人研究禪宗美學的特質整理出八種特質，相關探討如下：

1、物我合一

鈴木大佐（1989）在《禪與心理分析》曾說「只是看是不夠的，藝術家必須進入物體之內，從裡面去感受它，並自己去過他的生活。」把自己當成物，把物看己，如同是莊周夢蝶，還是蝶夢莊周。

藝術家創作中的這種心理狀態，不屬於邏輯思維，它來自藝術家的心靈深處。這是一種物我同化，物我雙忘之境。王國維（馬自毅注譯，2007）在《人間詞話》中高度讚揚這種「無我之境也。有我之境，以我觀物，故物皆著我之色彩。無我之境，以物觀物，故不知何者為我，何者為物。」禪宗把這種心象，叫做「物我相忘」或「心物合一」。如同法國浪漫主義女作家於《印象與回憶》裡描述自己創作時所說：「我有時逃開自己，儼然變成一棵植物，我覺得我是草木，是飛鳥，是樹頂，是浮雲，是天地相交的橫線，覺得自己是這樣的一種顏色或是形體，瞬息萬變，來去無礙；我時而走，時而飛，時而潛，時而吸露。我向著太陽開花，或棲身在葉後安眠；雲雀飛時我也飛，蜥蜴跳時我也跳，螢火和星火閃耀時我也閃

耀，我所棲息的天地彷彿全是我自己延伸出來的」(張育英，1994)。這種藝術的境界在現實生活是不存在的，但是若能在禪定中體會，佛經上所說的「無緣大慈，同體大悲。」

2、追求自然

「自然」是中國美學審美觀照最重要的舞臺，追求自然、含蓄的藝術，是中國藝術的傳統精神，這種精神的源頭，來自老莊思想，孔孟思想，而在禪宗吸收了道家 and 儒家得到了發揚。能夠與大自然合為一體，對禪家來說是很重要的。

在思想上，儒家思想中「仁者樂山，智者樂水」以自然比喻德行，莊子主張「天地與我並存，萬物與我合一。」在表現自然景物上，張節末(1999)提到「禪宗看自然，一方面巧妙地保留所有的細節，依然是孔子、莊子、玄學家的自然，另一方面，它卻把同一個自然空化和心化了。」禪宗肯定山水不是模擬山水的形狀，和流水的聲音，而是把對大自然的體會，強調內心的體驗，從自然景物中，體會「心物合一」，正所謂一片自然風景，是一個心靈世界。鈴木大佐(孟祥森譯，1989)談到禪行者對自然的喜好「他們愛自然是如此深切，以致於他們覺得自己和自然是一體的，他們感覺自然血液裡的脈搏…在每一片花瓣上都見到生命或存在最深的神祕…這種愛延伸至宇宙生命的最深淵。」從一根草一滴露，到一顆閃耀的星星及浩瀚的宇宙星雲，禪宗的自然觀點，視眾生為己出，將萬物視為自己體內的一部份，佛經上所說「一滴血就是三千大千世界，包含無邊無量的眾生。」

禪師們常常提醒人們可以通過對大自然的觀察，去瞭解大自然擁有的智慧。這樣的禪悟常發生於自然景象的觀察中，而山水花木也成為禪師說解禪意的方便法門。又如宋，無門慧開禪師說「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閑事掛心頭，便是人間好時節。」即為自然時序加上景色的悟道之語。因此可見禪宗思想與自然景物之密切關係，將無生命的個體也當成自己身體的一部分。

3、大量留白

談到「留白」是文人畫中常表現意境的方法，繪畫上「留白」的手法跟禪宗經典談到的「空與無」有相當的關係（張育英，1994）。經典中所闡述的「空不亦色，色不亦空」或是「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」禪宗的「空化」和「無化」大大地影響繪畫中留白的表現。張彥遠在歷代名畫記中以「了」與「不了」，闡述從「不全」達到「全」，求全反而不全的論點在以少勝多，以一當十，以有限表現無限。

「留白」的觀念在中國繪畫中的呈現，其實是源自於老莊思想中的示意境中有實境有虛境。所以中國繪畫上的「虛」不是沒有，而是「實」的互動，所謂「有行為實，無形為虛」，「墨到為實，飛白為虛」（林俊良，2007）。「空白」是形象組成的部分不僅是形象的組成部分，不僅襯托主體的表現，也開拓了畫面的想像空間，造成朦朧和含蓄的美感。中國繪畫中將留白的藝術手法稱為「計黑當白」，另外還有書法中的「飛白」，生活中的「距離的美感」等。恰當地留下「空白」，可以達到「無畫處皆成妙境」的藝術境界。

「白」本身是純潔而明確的，「留白」即在整幅畫中留下空白，給人得以擁有想像的空間，也就是如陶潛所說：「此中有真味，欲辨已忘言」或是白居易的「此時無聲勝有聲」。所以說不管是東方或是西方，留白中所表達，是一種高超表現語言、一種藝術修養的展示，給人以廣闊的想像空間和對生命尊重的藝術美感。

4、空靈之美

普穎華（1996）指出禪境界美的風格，以「靈空」、「靜美」、「清曠」、「理趣」、「妙悟」、「狂怪」為要旨，但他首重「靈空之美」。他談到「禪的虛空之美就是以空觀的學說為其本質的」。六祖惠能大師在《六祖壇經》中云：「心量廣大，猶如虛空。… 世界虛空，能含萬物色像。日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。」

禪的世界是一個言不能論，意不能察的境界也就是無法用語言文字表達清楚的，正所謂老子道德經理的「大象無形，大音希虛」。是在想像中，對形象的拋棄，是抽象和具象，或老子的「大象」所指的不是完美的藝術，而是超越了形象的藝術。

「空靈之美」是禪宗美學的特質之一，此種禪宗美學傳到日本，鈴木指出，稱爲「幽玄」亦稱「妙」或「玄妙」；禪悟在藝術中表現時，便產生出臻抵「妙」境，使人窺見「幽玄」的影子。

5、簡寂樸拙

禪家最爲擅長留白、殘破、單純、乃至於拙樸也是表現他們的內心頓悟的手法。其中殘缺是指孤寂的美感，具有寂，荒涼，閒寂，枯淡的感覺；簡單地說就是一種空虛寂寞的枯淡美。研究日式美學的李佩玲（2004）提到，寂是一種強調事物本質符合自然韻律，所以器物上儘量採用自然材質，並尊重物件上沉積的歲月痕跡。例如古色、綠銹、凋謝，不刻意掩飾歲月的痕跡，是順著心靈與自然的不規則流動。

樸拙、單純、簡單、古雅、樸靜、真誠與不加修飾，正如禪宗宗師所謂的「平常心」。如徒弟問師父：「什麼是修行？」禪師用最常見的語言回答：「平常心，心常平」；又問：「如何是佛？」「如何是祖師西來意？」又答「山清水綠」、「晝見日、夜見星」、「寬處寬、窄是窄」、「口口堪吃飯」。平常心讓人明白，最平凡最自然的道理，就是在生活中無處不是禪機。

6、虛實相生

虛實相生的根源，淵源於先秦哲學中有無相生論，老子認爲天地萬物都是「無」與「有」、「虛」與「實」的統一，天地萬物才能流動，生生不息，也就是「有無相生」。清代笪重光說：「空本難圖，實景清而空景現；神無可繪，真景逼而神境生。位置相戾，有畫處多屬贅疣；虛實相生，無畫處皆成妙境」（林俊良，2004）。日常生活中，語言傳遞著思想，但往往又遮蔽了意義，不能完滿地表達人

們複雜的思想情感。同樣，在藝術創作過程中，語言也無法完全傳達藝術家們豐富的審美體驗，許多詩歌理論家都熟悉到了語言這種無法「盡意」的局限性。

陸機《文賦》開篇云：「余每觀才士之所作，竊有以得其用心。夫其放言遣辭，良多變矣。妍蚩好惡，可得而言。每自屬文，尤見其情。恆患意不稱物，文不逮意，蓋非知之難，能之難也。」存在「意不稱物，文不逮意」的憂患，正是因為「言不盡意」，所以人們訴求超越語言，試圖破語言之執。於是，由此及彼，由實入虛，虛中含實，以產生出紛呈疊出的「象外之象」，讓人們在言外獲得無窮的意蘊。

7、頓悟空性

頓悟與空觀，是禪宗佛學觀點中給人當下省思的生命觀照。描述禪宗美學活動的特質，禪宗稱此種活動歷程為「頓悟」，這是禪宗最重要的主張。「頓悟」所強調的是「空性」與「心體」的「無住性」，「心體」不能被當成對象物來對待或切割，「頓悟」的目的是要發揮「心體」的功能，使「空性在現象中的感性頓現」（曾議漢，2004）。

心經中的「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多，照見五蘊皆空，度一切苦厄舍利子，色不異空，空不異色 色即是空，空即是色 … 心無掛礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想 … 」。或是佛曰：「一花一世界，一草一天堂，一葉一如來，一砂一極樂，一方一淨土，一笑一塵緣，一念一清靜。這一切都是一種心境。心若無物就可以一花一世界，一草一天堂。參透這些，一花一草便是整個世界，而整個世界也便空如花草。」禪宗佛學的自性觀點強調「心的作用」，「空性」透過禪定所達到的心理境界，構成了禪宗美學最重要的審美意識，這種參透本體的感性覺知，直接豐富了中國人的心理結構與審美意識，也成為禪美學最重要的審美方法論，藉以說明生命存在的實相。「菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃。」這類智慧的妙語，使人當下頓悟生命的真義，正是禪師們所採取「直指人心」，深入人心教化其心性的。

8、意境

意境，又稱為境界。「境界」原本是佛教用語，佛經中的「境界」一詞，常常可見，只是在佛經上的涵義不盡相同。佛教中的境界其實談的是禪定中的心靈境地，也是超越三度空間的時空。而「意境」運用在文化藝術上，是禪宗美學特有的特質，更是中國藝術審美的關鍵所在，尤其是文人畫，中國文人畫受禪宗理論影響最深的是意境說，文人畫最主要的藝術特徵就是表現意境(張育英，1994)。

從藝術的角度來看，最早把「意境」一詞用於詩論的是，唐代詩人王昌齡：「詩有三境：一曰物境，欲為山水詩 … 二曰情境，娛樂愁怨 … 三曰意境，亦張之於意而思之於心，則得以其真矣。」賴賢宗(2003)指出，中國繪畫追求的是內在氣韻的表現，而非對於對象的具象的機械複製，宗白華是最早為追求東西融合的藝術家們做出關於「實在」(真實，reality)這一概念的定義的美學家，中國繪畫所重的意境的氣韻，而超越了具象的藩籬，追求內心的感動與極簡生動的圖示化。

宗白華(1987)先生提到禪是動中極靜，也是靜中的極動，寂而常照，照而常寂，動靜不二，直探生命的本源，禪是中國人接觸佛教義後體認到自己心靈的深處而燦爛地發揮到哲學境界術境界。靜穆的觀照和飛躍的生命構成藝術的兩元，也是構成『禪』的心靈狀態 … 。所以中國藝術意境的創成，既須得屈原的纏綿悱惻，又須得莊子的超曠空靈。纏綿悱惻才能一往情深，深入萬物的核心，所謂「得其環中」，超曠空靈，才能如鏡中花，水中月，羚羊掛角，無跡可尋。所謂『超以象外』，這不但是盛唐的詩境，也是宋元的畫境。

2.1.6 禪宗美學特質比較分析

1、東方學者

表 2-1 東方學者闡述禪藝術特質

解釋者	禪 藝術特質		出處
久松真一 (Shinichi Hisamatsu)	1.	不均齊	《禪與藝術》 1971·p30-40
	2.	簡樸	
	3.	自然	
	4.	靜寂	
	5.	脫俗	
	6.	幽玄	
	7.	枯高	
	1.	脫俗的	
	2.	蒼古	
	3.	空寂	
	4.	古拙	
	5.	素樸	
	6.	沒巴鼻	
	7.	沒滋味	
	8.	也風流	
	普穎華	9.	
10.		灑脫	
11.		無心	
12.		孟八郎	
13.		傲兀	
14.		風顛	
15.	單板	《禪宗美學》 1996· P.37-125	
16.	清淨		
1.	靈空		
2.	靜美		
3.	清曠		
4.	理趣		
5.	妙悟		
6.	狂怪		

解釋者	禪藝術特質		出處
鈴木大佐	1.	非對稱，一角式	《禪與日本文化》1992， p.9-25
	2.	閒寂(先驗的孤寂)	
	3.	貧困(不隨社會時尚)	
	4.	自然(破除人工形式)	
	5.	空寂	
	6.	生命力	
	7.	大量餘白	
	8.	非平衡	
	9.	單純性	
	10.	靈悟	
	11.	簡練，減筆體	
吳汝鈞	1.	自由自在	《遊戲三昧:禪的終極關懷與終極實踐》 1993， P166-168
	2.	活潑的	
	3.	揮灑自如	
	4.	遊戲一般	
	5.	隨機的	
	6.	動靜一如	
	7.	物我渾一	
葛兆光	1.	自然	《禪宗與中國文化》1988， p.197
	2.	凝煉	
	3.	含蓄	
宗白華	1.	動靜不二	《藝境》1987， P.156-157
	2.	生命本源	
	3.	靜穆觀照	
	4.	自然山水	
	5.	超時空	
	6.	心靈境界	

本研究整理

2、西方學者

表 2-2 西方學者闡述禪藝術特質

解釋者	禪藝術特質	出處
海倫 威斯格 茲 Helen Westgeest	1. 空靈與虛無	《禪與現代美術》Helen Westgeest 著，曾長生譯，2007，P.103-104
	2. 動力說(寧靜的動能)	
	3. 無限與周圍空間	
	4. 當下直覺的體驗	
	5. 非二元普遍性	
布林柯 (Brinker, H.)	1. 即興	
	2. 留白	
貝克(Baker)	1. 整體結構中，形象安置，如同動一髮引千鈞般微妙	
艾德·萊茵哈特 (Ad Reinhardt)	1. 不對稱(避免幾何與完美，「非神聖的神聖」)；對稱 ----幾何 ---不完美 ----絕對。	
	2. 簡單化(黑與白)；中心化 -----對面化 ----- 黑色直線化	
	3. 老化(在開始之前結束)；何時開始即結束？	
	4. 自然(天真、無思想、無強迫)；思想 ----- 沈思 -----冥想	
	5. 潛伏(武士的溫柔) (抑制，但並非茶室昏暗的光)以少見多；多即少 -----以少見多 -----潛伏 -----黎明	
	6. 非傳統	
	7. 安靜(內在)；安靜 -----「神聖」 -----莊嚴 -----象徵	
	8. 自由(絕對自由)；訓練 -----限制 -----次序 -----形式	
	9. 幽默(反論 -----矛盾)(祝福)幽默 -----超然	
	10. 高潮-----虐待狂-----受虐狂；無喜悅或痛苦？抑制的感情玩笑(何以今天這樣多的雕塑看來似牙齒)	
	11. 歡樂(年輕)並非機械世界；無憂無慮？厭倦的世界，單一藝術心智的確認？	

本研究整理

2.2 視覺傳達設計之學理基礎

2.2.1 傳達的意義

自古以來人們在日常生活或工作中，透過各種方式說話、表情動作將自己的想法、思考傳達給他人，相對地也隨時從各方面的傳播中接受各種訊息(他人的知識、構想、意見、態度…等)。例如書本、報紙、雜誌、電視、廣播、電腦網路…等 中，來接受他人所傳達的訊息，而這種訊息交流的行為皆可稱之為「傳達 (Communication)」。

當人類想要傳達 (Communication) 訊息、思想、觀念或感情，通常都會用語言、文字、肢體動作或圖像記號，可以讓對方理解的記號。以對方理解的記號(Sign)來傳達，倘若雙方皆能接受理解、瞭解彼此所使用的記號，如此才算完成傳達行為，以達到正確無誤的訊息溝通，如此一來傳達才能有真正的意義(勵忠義，1996)。以對方理解的記號 (Sign) 來傳達，倘若雙方皆能接受理解，了解彼此所使用的記號，如此才能完成傳達行為，已達到正確無誤的訊息溝通，如此一來才能有真正的意義 (劉建成，2003)。

2.2.2 傳達的因素

傳達的主要因素有三：(1)發訊者(2)符號(3)受訊者。其中只要有一種發生困難便無法傳達。發訊者將資訊變成符號，再透過管道，將符號傳至受訊者，但資訊必需為雙方所理解，如果無共同經驗就無法建立理解，將是無效的傳達 (李茂政，1982)。

陳俊宏、楊東民 (1998) 指出，影響傳達(播)的因素頗為複雜，它總共包括：

(1) 發訊者和受訊者：

發訊者一方和受訊者一方所具有的特性將會影響傳達，例如雙方的生活習性、觀念、態度、興趣、才智等。

(2) 情境架構：

傳達的發生有其情境、例如在教室中、在餐廳中、在運動中、用餐時種不同的情境架構，都足以影響傳達的內仍與效果。

(3) 訊息和通道：

傳達活動中構成訊息的形式，語言的（verbal）或非語言的（nonverbal）動作、姿勢、圖像，而這些訊息必須透過適當的管道方能完成傳達。通道就是一種介面或是人與人的交流。

(4) 製碼和譯碼：

各種行爲（聲音、文字、影像、圖畫、手勢）使資訊變成符號，稱爲製碼，接受者從符號中取出其意義，將符碼還爲訊息，稱之爲譯碼。

(5) 噪音：

所謂的「噪音」，是指阻擾、歪曲或干涉訊息的任何事物。噪音，如果達到了一定的程度，便會讓使送出的訊息和收到的訊息產生差異。

(6) 能力和表現：

視覺傳達設計中，設計師的能力與表現，將是影響傳達效果的重要因素，因爲他必須把訊息概念，設計製作成視覺的符碼以達溝通的目的。

(7) 回饋：

在人際傳達中，指受訊者對發訊者發出訊息反應，發訊者可以根據回饋檢驗傳達的效果。

(8) 經驗範圍：

傳達的行爲需賴發訊者與收訊者有共同的經驗，才能有效的傳達。視覺設計作品的重點，著重於訊息內容的溝通與傳達。

2.2.3 言辭傳達與非言辭傳達

以語言或文字從事訊息傳達之方式稱爲「言辭傳達」（Verbal Communication），可將圖畫與物體等無法表達的事物或抽象性的事物完整表現出來，但卻缺乏具體的表現力及須有共同語言爲條件。因此在無法使用言辭傳達的場合中，「非言辭傳達」（Nonverbal Communication）即可發揮彌補言辭傳達的功能，使其更加完整。言辭傳達

與非言辭傳達即構成人類傳達活動的兩大體系，兩者獨立意能互相搭配，豐富了傳達的機能。

1、言辭傳達 (Verbal Communication)

透過語言、文字書寫傳達，所以適合傳達抽象性及普遍性的概念，可將圖畫與物體等難以表達之內心情緒與感情通文字表達出來，亦是一種快速簡便的基本溝通工具，也是目前人類主要的傳達溝通方法。

2、非言辭的傳達(Nonverbal Communication)

在傳達的方式中，客觀的思想比較適合採用言詞傳達，而主觀的思想則以非言詞傳達比較適當，非言辭的傳達能夠具體的傳遞語言所無法表達的意念與圖象，讓對方即刻了解意思。在非言辭傳達中又以「視覺傳達」(Visual Communication)所佔範圍最大(高橋正人，1992)。視覺傳達語言又可分為以肢體語言來表現或傳達者，如手勢、表情、動作者；以圖畫語言表現傳達者，如記號、圖畫等；以物體語言表現傳達者，服裝、產品、建築物。

2.2.4 視覺傳達的效率

傳達是以人與人之間記號為媒體，是共同享有對方意念的狀態及過程，是一種雙向「共通」現象，傳送者同時是接受者，而接受者也是傳送者。是相互作用之自由、公平的活動，兼具「溝通」與「傳達」的意義。

陳俊宏、楊東民(1998)指出現代的視覺資訊是利用普遍的象徵符號來傳達，視覺資訊傳達的效率可分為以下幾點：

- (1) 普遍性：不管大人或小孩，或是不同民族國家，使用影像作為視覺資訊的範圍比較廣。
- (2) 傳達迅速：使用文字的傳達是屬於「線的性質」，但是視覺訊息可以在一瞬間明瞭，是屬於「面的性質」。
- (3) 傳達的量：視覺訊息是全面的，立即性的，比文字的傳達更佔優勢。

2.2.5 海報的意義特性與價值

1、海報的意義

海報以英文譯為「Poster」，中文亦稱「招貼」。「海報」一詞亦為海是四海、報是通報，亦即含有「向四面八方揭示傳達」之意。《國語辭典》則解釋為：「貼於街巷的廣告」，另一方面，英文「Poster」字彙中的「Post」，除用於指郵務相關之解釋外，其名詞則為「貼於柱子」、「公佈、告示」等意。所以說「Poster」原本即是指：「張貼於柱子等處的廣告物品或宣傳佈告」；故言之，「海報」(Poster)是平面設計」(Graphic Design)的一種，係將圖書與文字適當的編排在一畫面上，貼在街頭等公共場所，用來引起大眾注目與宣傳效果的廣告媒體。

2、海報的種類

海報，是一個公開展示的平面設計，有不同的具有吸引大眾注目與宣傳展示的功能（洪世杰，2006）。海報依主題與設計手法而有不同的功能與用途：

袁曼麗（1993）依照特性不同將海報的特性區分為四大類：

- (1) 商業海報 (Commercial Poster)
- (2) 社會性及教育性海報 (Social and Educational Poster)
- (3) 文化海報 (Cultural Poster)
- (4) 藝術性海報 (Art Poster)

李新富（2001）則進一步以功能性為主要分野，將海報用途做更細膩的劃分：

- (1) 商業海報：企業、品牌、商品等
- (2) 政治類海報：政令宣導、競選廣告、戰時提升士氣海報
- (3) 觀光類海報：旅遊、民俗慶典、地點行銷
- (4) 教育與社會推廣等公共類海報：環保、禁煙、交通安全、公益宣傳
- (5) 藝術文化類海報：電影、展覽、音樂、戲劇等。
- (6) 特定主題類海報：特定主題邀請與競賽展，特性主題創作。

3、海報的特性與價值

李新富（2001）針對海報的特性做探討要點分析如下：

- （1）費用低廉、張貼位置可自行選擇。
- （2）攜帶或郵寄之處理方式相當簡便。
- （3）張貼期間比較長久，可以重複宣傳加深印象。
- （4）可在同一地點並列張貼，強化訊息揭露效果。
- （5）海報幅面較大，適於設計師充份展現個人才能。
- （6）因表現形式、色彩與規格大小可以隨意控制，易引收注目之效。
- （7）大量複製可直接向訴求之目標對象宣傳，且內容較容易被瞭解。
- （8）多為戶外廣告之形式，具有強調瞬間視覺感受的特別要求，亦較其它戶外廣告形式豐富而細膩。
- （9）具有悠久歷史，在社會生活與文化具有重大影響，亦直接反映出設計史、藝術風格之變遷。

表 2-3 海報的價值

平面設計師	海報的價值
田中一光	<ul style="list-style-type: none"> ● 海報設計不僅現在是，將來也將永遠占據在設計王座的地位 ● 海報是一種充滿信息的紙張，在創作上要求手段濃縮與象徵性 ● 海報必須滿足充滿時代意義的新奇感
福田繁雄	<ul style="list-style-type: none"> ● 海報是人類智慧與文化的象徵
匈牙利 Istvan Orosz	<ul style="list-style-type: none"> ● 海報是去蕪存菁的藝術，是關鍵和細節的藝術。 ● 一張好的海報無法用言語傳達 ● 真正的海報用視覺語言來說話
海報史 瑞士「ABC」出版社	<ul style="list-style-type: none"> ● 海報是將訊息傳給公眾的印刷媒體。海報具備社會性、歷史性、文化性、藝術性，是人類知識文明的一面鏡子。
林俊良	<ul style="list-style-type: none"> ● 海報有「大、美、精、簡」之特性

資料來源：林俊良 2007

2.2.6 海報用於視覺傳達的效能

海報是屬於瞬間視覺藝術，好的海報要做到既讓人一目了然，還要能吸引人，並留下較深的印象。透過眼睛的傳達稱為視覺傳達（ Visual Communication）；要素包括文字與影像，影像是主觀瞬間的反應。發訊者把傳達內容用視覺化的符號來表示，使製作出的媒體能被受訊者注目而引起反應（見圖 2-2），因此適當的視覺傳達設計不但可以縮短傳達的時間，而且能夠得到更直接、強烈的效果（胡毓賢，2007）。

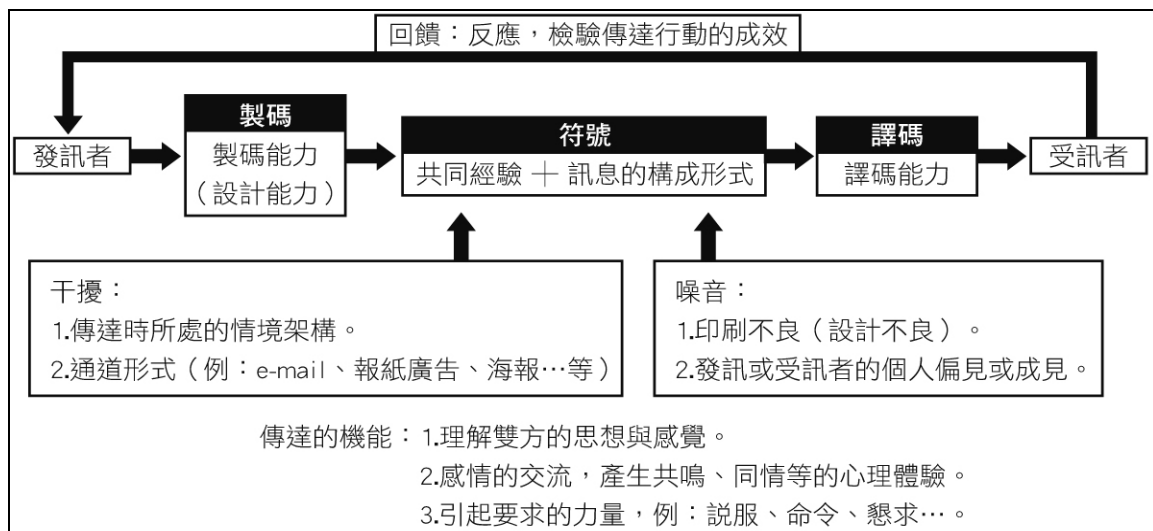

圖2-2 傳達的過程和因素 資料來源：胡毓賢 (2007)

2.2.7 禪的特性、禪藝特質與海報特性的共通性

研究者發現禪藝術特質與海報的特性，有許多相同處，利用海報作為禪意的表現將能達到傳達的最佳效能。下列表格列舉出禪藝術特質與海報特性共通處，探討如下：

表 2-4 禪的特性、禪藝特質與海報特性的分析比較

禪的特性、禪藝特質	海報特性	同
禪在中國藝術方面的影響，主要表現於文學（詩），繪畫與書法諸項；對日本藝術除了文學、繪畫與書法外，更及於舞台藝術（能樂）、建築（禪堂與茶屋）、日用器皿和庭園諸面」。皆受到禪的精神的影響，稱為禪文化群。	海報具備社會性、歷史性、文化性、藝術性，是人類知識文明的一面鏡子。	影響大
禪的藝術特質為、自然、凝煉、簡單等。	海報有「大、美、精、簡」之特性。	簡約單純
禪是宇宙萬物的森羅萬象，它是生命力、智慧力的象徵。	海報是人類智慧與文化的象徵。	智慧
所謂禪，不是語言文學所能表達的，「不立文字，教外別傳」。	真正的海報用視覺語言來說話。	不立文字
禪，肯定山水而不是模擬山水的形狀，把對大自然的體會，強調內心的體驗，從自然景物中，一根草一點露，到宇宙天體，無限小與無限大。	海報是去蕪存菁的藝術，是關鍵和細節的藝術。	以無限小表現無限大的藝術

本研究整理

2.3 禪對視覺藝術設計的影響

禪是中國佛教十宗之一的名稱，但其引用，並不局限於宗教。禪在中國詞人畫家之中，已經成為通用的習語；禪的風趣，自第五世紀甚至魏晉以來，即瀰漫在中國的詩詞與文評之內。刑光祖（1968）談到禪是中國美學上的重要原理之一，一千多年來，對於中國的詩畫，曾發生絕大的影響，並已成為日本文化的主流，現正開始流行於西方了。研究者列舉出禪對當今視覺藝術設計影響，以驗證禪的影響範圍，分述如下：

2.3.1 禪與建築

1、日本庭園的枯山水

中國佛教禪宗於宋朝時期傳至日本，對日本庭園影響深遠，受到中國禪寺自然天成景觀設計之影響，散發出濃厚的禪境味。「禪樣建築」流行於日本，例如當時流行的枯山水，即受到中國禪畫之影響，成為日本庭園中，最為典型、極具代表性的禪意表現（陳信甫、林珊姣，2002）。

2、安藤忠雄的建築

安藤忠雄以混凝土、木頭、水、光來營造空間，融合日本傳統與現代主義的精華，單純卻有力。他擅長以混凝土、木頭、水、光等基本自然元素來營造空間，發展了一種禪意的建築空間語言。

圖 2-3 龍安寺枯山水

圖 2-4 龍安寺枯山水

圖 2-5 光之教堂

圖片來源：圖 2-3、圖 2-4 <http://hi.baidu.com/%CB%AA%D1%A9%D3%F9%CB%F9/blog/item/bf31d539fe10aef13a87ce91.html>

圖 2-5 <http://cs.truth.org.tw/blogs/emmanuel/archive/2007/07/01/3221.aspx>

2.3.2 禪與時尚

三宅一生是第一個將東方禪的意境融進服裝設計的理念中，並引起西方的矚目，尤其七十年代的國際時裝伸展台上，寬鬆的剪裁、不對稱的設計、單純的線條，以黑、白、灰色彩的搭配，蔚成國際時尚的風潮。山宅一生是用一塊布來創造他的服裝王國。一般服裝設計師都是先有設計的靈感，再找尋布料；三宅一生則是拿起一塊布料後，才開始激發他的設計創意，頗有一即多，多即一的禪意。而他被公認最富有禪意的設計，主要有二：其一是褶子的設計。褶子有不同的摺法，規則或不規則的，深的或淺的，均衡或不均衡的，換言之，不規則與不均衡，成了設計的重點。其二為款式的設計，其式樣大都維持俐落、單純的風格。三宅一生以其獨特的設計，將日本禪學的審美觀，引入現代服裝設計中（禪與服裝的對話，2009）。

三宅曾苦思著，該創造一瓶什麼樣的香水來傳達自己的設計理念，卻始終找不到靈感。在一個下雨天，當他停下手邊的工作望向窗外，不經意被一顆顆停留在玻璃窗上又倏然滑落的水滴所吸引，欣喜的他猛然抬頭，遠處的巴黎鐵塔在霧茫茫中映入眼簾，那一剎那，一切都有了答案，一生之水因此誕生。完全符合三宅一生所說的：「我想要以最少和最單純來表現美感，但與抽象藝術無關。」這看似無形，正是玄妙的東方抒情，造就了一生之水清淨、空靈的禪意（一生之水的經典故事，2009）。

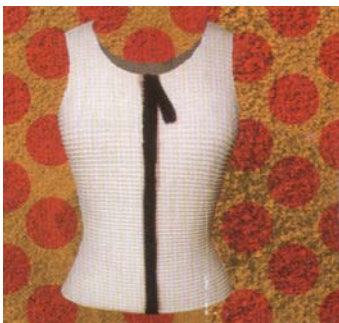

圖 2-6 三宅一生，

圖 2-7 一生之水香水之一

圖 2-8 一生之水香水之二

圖片來源：圖 2-6 <http://mail.tcvs.ilc.edu.tw/~ling/article/religion.htm>

圖 2-7、2-8 <http://gb.cri.cn/6851/2004/10/20/147@334467.htm>

2.3.3 禪與海報

談到佛教禪宗傳統，必須提到戰後新一代的平面設計家佐藤晃一。佐藤晃一於戰後出生，對日本禪宗非常感興趣，在自己的作品中努力傳達，清靜無為、樸華無實、強調自我修養、重視禪的精神（王受之，2002）。禪意的平面設計中表現最為明顯的，首推香港設計靳埭強的海報，他以融合中西方的設計風格，突顯東方文化的色彩，深受海外設計界的讚譽（胡毓賢，2008）。靳埭強作品中散發出來的東方情調，海報大多以白色為底色，承襲了文人畫虛實和留白的空間感，線條簡潔輕盈，自然的滲化靜靜地流露出氣韻生動的生命力。

1、日本 佐藤晃一

佐藤晃一戰後初期的開始學習設計，對日本禪宗非常有興趣，在設計上努力表現傳達清淨無為，樸實無華，強調自我修鍊和重視禪的精神，他的作品中有寧靜、邈遠、出世、乾淨、簡樸的特徵。將日本文化和宗教精神平易的流洩出來。

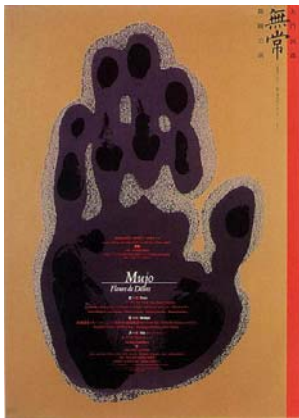

圖 2-9 設計會議海報

圖 2-10 新音樂媒體

圖 2-11 利修

圖片來源：《佐藤晃一的世界》

2、香港 靳埭強

靳埭強出身於畫家，設計與藝術對他來說曾是兩種互相衝擊的東西，慢慢的，兩者融化一體合諧並存。靳埭強說：「起初我有錯誤的觀念，覺得設計是商業，於是不希望設計影響我的藝術，刻意避免把設計元素放在繪畫中，當時以為

設計與繪畫是互相抵抗的。後來覺得創作應該是一心一意，於是繪畫與設計越走越近，兩者中於相輔相成。」靳埭強每一張作品都流露出中國的傳統風格，寧靜而端莊。他以書法的線條，墨跡遺痕，使人感到東方的禪味。構圖簡約，一大片留白，如清風吹拂，使人感受到的象徵著中國人未來的光明，將引導是人從物質文明到精神文明中去。

圖 2-12 漢字系列-山水風雲 靳埭強

圖片來源：《物我融情》靳埭強作品集

2.3.4 禪與工藝

餐具設計

「天圓地方」是設計師陳俊良首度嘗試立體產品及陶瓷餐具設計，藉由承襲中國古錢外圓內方的基本造型，將東方樣貌融入餐具。例如魚盤，採方底、橢圓如鼓的造形與灰青的釉色為其最大特色，此為台華窯所研發的新釉色，相當典雅而耐人尋味。這套國宴餐具等系列設計，直接反應精神層面與人文品味，更樹立價值特徵的規矩。「未來是圓融的美好；當下是方正的踏實」，構建新的東方信念（臺華窯，2009）。

圖 2-13 天圓地方國宴餐具 陳俊良

圖片來源：<http://www.thp.com.tw/max/front/bin/ptlist.phtml?Category=102351>

2.3.5 禪與工業產品設計

筆電設計

竹韻筆電是華碩對綠色承諾更高層次的具體實現，因為竹質用材取之於自然、最後也能回歸自然，再製造、使用與回收的過程中大幅減少對環境的傷害。除了強調綠色環保的訴求之外，竹韻筆記型電腦更是極致的美學呈現，簡約靜謐、帶著東方禪味的出眾設計，也將為消費者帶來嶄新的使用體驗。為了呈現竹質最美的一面，從數十種竹材中選定了孟宗竹(Moso Bamboo)，質地較其他竹種更為緊密細緻，成型後也更為穩定，是竹雕藝術愛用的頂級材質（劃世紀的環保美學，2009）。

圖 2-14 華碩竹韻筆記型電腦 Asus U6V Bamboo

圖片來源：<http://www.tomshardware.tw/881.news-881.html>

2.3.6 禪與書法

《魏公題跋》釋光曾說：「書法猶釋氏心印，發於心源，成於了悟。」書法的發展由於禪宗主觀的內向，迴避了書法專業的精深技巧，轉向精神境界的體悟與探求。禪宗出現以後，由一定組成的藝術形式轉而形成了充滿心境的蘊釀與併發，也使書法充滿了生命意味。這些書風暗合了人的靈性意境，表現了虛和平淡，以淡為尚，以簡為高（林隆達，2007）。文字有心象投射，喚起人的生命意識之功能。又由於書法具有「一字見心」的直接性和顯示人的本質力量的深厚性，其節律與人的感情節律的容易相應性，因此這種喚起的力量就最為強烈。

唐代畫家張璪的不朽名言「外師造化，中得心源」也正是教導我們只要深入內心的努力尋求，一定能頓悟，必能開創妙境，而頓悟是禪宗非常重要的修練過程，成為一切心性追求的本源。董陽孜的草書，敢於創新，其運筆能超越摹古，自創新局，超越行列與筆劃的限制，字形結構相互交錯，虛實相映，構成整體的新意像，她注意形體和氣韻的變化，在深思熟慮之後，驟然下筆，將意志投注在作品中，將力度蘊藏在筆畫中，如行雲流水般的掌握了文字的精神律動，揮灑與墨色濃淡潤燥的變化之中，湧現出沛然的生命力（字在自在，2009）。

圖 2-15 張旭 肚痛帖

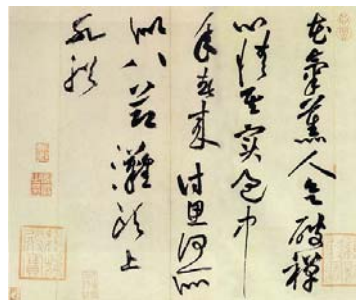

圖 2-16 黃庭堅 花氣薰人帖

圖 2-17 董陽孜 鶴鳴于九皋聲聞于天

圖片來源：圖2-15 <http://www.chinese-artists.net/huangjian/works/19860205.htm>

圖2-16 <http://www.flickr.com/photos/30434419@N06/3194310084/>

圖2-17 <http://www.wretch.cc/blog/fanwenshan/9239996>

第三章 亞洲禪意海報分析

3.1 契合禪美學特質的亞洲海報探討

本研究收集的案例，以近幾年榮獲台灣國際海報設計競賽、活躍於亞洲設計交流活動，如：2004 年永井一正「綠與生命國際研討會」、2006 Reza Abedini 年「母語—伊朗與台灣的對話」海報設計展、2009 年靳埭強「華文漢字設計週研討會」…等、多次積極來台灣參與國際交流的亞洲海報設計師。另外前人研究中所例舉之表現禪意著名的設計師，也在本研究收集的案例範圍內。廣泛收集亞洲設計師的海報作品，依地區分為伊朗、日本、中國、香港、台灣共計 255 件。

伊朗 (30)

1. Mehdi Saeedi (16 件)
2. Reza Abedini (14 件)

日本 (55)

1. 佐藤晃一 (15 件)
2. 原研哉 (10 件)
3. 青葉益輝 (5 件)
4. 永井一正 (25 件)

中國 (25)

1. 韓家英 (20 件)
2. 韓緒 (5 件)

香港 (90)

1. 靳埭強 (55 件)
2. 劉小康 (10 件)
3. 陳幼堅 (25 件)

台灣 (55 件)

TADA 海報設計協會會員作品

研究者將 255 件亞洲海報代表作品，依據第二章節所探討的禪宗美學特質作歸納分類分析，這八項特質為：（1）物我合一、（2）自然含蓄、（3）大量留白、（4）空靈之美、（5）簡樸枯寂、（6）虛實相生、（7）頓悟空性、（8）意境。分述如下：

1、物我合一

佛經上說「無緣大慈，同體大悲」，或是日本禪學大師鈴木所說「藝術家必須進入物體之內，從裡面去感受它，並自己去過他的生活。」此類題材多以動植物融合為特寫，或是人與動植物結合來表現，來呈現物我雙忘、物我融情的情感。如圖 3-1 青葉益輝的《keep Green》將樹葉與鳥的外型結合，像是把兩者擬人化般，引發人升起珍惜生命的情感。圖 3-2 梅村茂壺的《I Am Here》將人的腿部運用咖啡色的漸層使人聯想到失根樹幹的，失根的大地，人可否也無法立足。圖 3-3 劉建成的《台灣印象》將水牛與綠葉子巧妙的融合，構成一個似台灣島的外型，右邊的漣漪以及飄在水面的斗笠使原本寂靜的畫面產生了動勢，點出四面環海的地理位置，作者以凝鍊且細膩的方法表現出漂泊的台灣精神。

圖 3-1. 青葉益輝
《keep Green》

圖 3-2. 梅村茂壺
《I Am Here》

圖 3-3. 劉建成
《台灣印象》

圖 3-4. 靳埭強
《石可受傷》

圖 3-5. 永井一正
《Life To Share I》

圖 3-6. 永井一正
《Life To Share II》

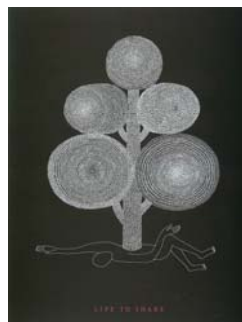

圖 3-7. 永井一正
《Life To Share III》

圖 3-8. 永井一正
《Life To Share IV》

圖 3-4 靳埭強的《石可受傷？》將無生命的石頭用紗布包裹，企圖控訴人類對大自然的破壞，讓原本無生命的石頭滴下血來，引發人對無生命的個體也當作有生命來看待的情感。圖 3-5、3-6、3-7、3-8 永井一正的《Life To Share》則是用人類與動物，或是人類與植物，兩者交融在一起，意指地球上所有的生命都緊緊的相連在一起，有著唇亡齒寒的關係，到底是人類掌握大地的生命，還是人依賴著自然的養分得以生存呢？

2、追求自然

追求自然、含蓄的藝術，是中國藝術的傳統精神，這種精神的源頭，來自老莊思想，孔孟思想，而在禪宗吸收了道家和儒家得到了發揚。禪師常常提醒人們可以通過對大自然的觀察，去瞭解自然的智慧，在設計上更是如此，藝術家把自然給心化了。這類題材常以自然界的花朵、山石、海、天、大自然中的景象來表現，色調上以類似色為表現。圖 3-9 劉建成的《櫻花鉤吻鮭雪霸百景藝術海報》以櫻花、水流線條、自由自在的櫻花鉤吻鮭，反覆重疊構成底圖。畫面上方隱隱約約漸層的白色半圓形的像是旭日出現在雪霸山邊，卻又像是在海上沉落的日落，靜靜的沉默在水裡，自然的顏色使人產生對自然生態珍惜之情。圖 3-10 劉建成的《板橋印象》用板橋市花組成一個如蛋殼外形的有機形，象徵板橋如同一個有機的城市有著濃濃的人文氣息。圖 3-11 陳幼堅的《一山還有一山高》，此張海報是設計研討會的海報，創作者以漸層的線條組成一個山形，指出一位設計工作者應當要能不斷學習與進步，精益求精，他山之石可以攻錯的寓意。圖 3-12 陳幼

堅的《二十一世紀平面設計大會在日本》用筆墨暈染勾勒出日本庭園枯山水中的枯石，白色的線條宛如石礫上的水痕，構成類似枯山水庭園自然天成的海報。

圖 3-9. 劉建成
《櫻花鉤吻鮭雪霸百景藝術海報》

圖 3-10. 劉建成
《板橋印象》

圖 3-11. 陳幼堅
《一山還有一山高》

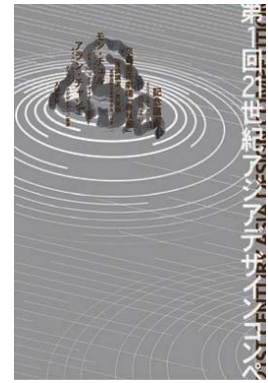

圖 3-12. 陳幼堅
《二十一世紀平面設計大會在日本》

圖 3-13. Mehdi Saeedi
《The 16 fadjr Music》

圖 3-14. Mehdi Saeedi
《The 17 fadjr Musi》

圖 3-15. Mehdi Saeedi
《The 18 fadjr Musi》

圖 3-16. 林磐鋒
《一帆風順》

圖 3-17. 原研哉《地平線 I》

圖 3-13、3-14、3-15 分別是 2001、2002、2003 年《德黑蘭音樂節慶》(伊朗首都)的宣傳海報，Mehdi Saeedi運用伊朗文字構成一個高音符記號與指揮家，線條的粗細勾勒成像一位大提琴手也像是指揮者的手勢，背景只有淡藍色的天空與白

雲，線條流暢，明快，畫面合諧與天空、白雲共同組成一曲自然交響曲。圖 3-16 林磐聳《一帆風順》是漢字成語專題展覽的海報，整張海報使用漸層的藍色劃分出海與天的交界，在「一帆風順」的字體裡，「帆」中間的一點與船帆的意象結合。迎風飄揚，暢行的白船，天與海交界，如此平靜。圖 3-17 原研哉《地平線 I》系列，以「少即是多」（Less is more）的觀念做為訴求。設計師原研哉遠征蒙古大草原，拍攝天地交接的地平線，畫面中讓人深切感覺到人類之渺小以面對自然力量之偉大的撼動。

3、大量留白

「留白」是文人畫中常表現意境的方法，繪畫上「留白」的手法與禪宗經典談到的「空與無」有相當的關係。在設計中「留白」是最常被用來作為禪意的表現方法，如知名香港設計師靳埭強、日本設計師原研哉，都常以白色作為底色，或是將白色作為設計的精神性，將它巧妙地應用在視覺設計上，表現出充滿詩意或是以少呈現多的極簡風格。圖 3-18 原研哉的《長野冬季奧運節目單》，作者特別請製紙公司開發一種可以加壓凹陷的紙張，如雪一般白色柔軟的紙，將標誌以白色的白作出凹凸，彷彿用力的踏在雪地上，善用紙張的材質，設計出白色中的白，以少極多傳達出設計的精神。圖 3-19、3-20、3-21《歲寒三友—松竹梅》是靳埭強榮獲 2005 年台灣國際海報獎評審獎的系列作品，松竹梅是文人題材中常見的，也是設計師常用以表現東方美學禪境的作品，在大片的留白中，好似清風拂面。同樣是以竹與梅的題材表現如圖 3-22、3-23《漢字—竹》、《漢字—梅》，林俊良的海報以偏倚的配置為主，在墨竹與墨梅中白色的漢字表現出虛實相生，散發出幽雅的文人氣質。圖 3-24、3-25 永井一正的《LIFE》，以手繪的方法產生獨特的圖像，用繁複線條描繪出動物造形，猶如小草般的一針一筆中構成畫面中的種植物，作者細心呵護自然的情感，抑或是刻劃下動物所想說的話？在大片白底上，線條如是說。談到台灣表現禪意設計師，應當首推設計師陳俊良的作品，圖 3-26、圖 3-27《久違東風》的海報是陳俊良 2002 年獲得法國國際海報設計首獎的作品，此兩張海報呈現極大的留白，英文題字是「the wind, from east crystallizes the

world with a new perspective」左圖下方是兩支毛筆擺在一座梨花的樹枝上右圖上方是幾片竹葉擺在硯臺上，簡單的意涵傳達久違了的東方設計風格將要來臨。圖 3-28、3-29 何清輝的《亞洲環境—文字》、《紙—條碼》，以一大片的留白，海報上寫著「因為珍貴所以珍惜」，右下角的條碼，抖動的線條宛如人的心電圖，暗喻著紙張也來自生命之樹。

圖 3-18. 原研哉
《長野冬季奧運節目單》

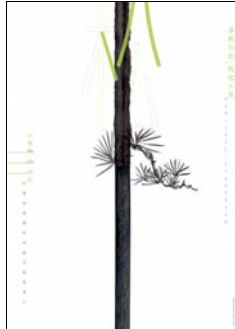

圖 3-19. 靳埭強
《歲寒三友—松》

圖 3-20. 靳埭強
《歲寒三友—竹》

圖 3-21. 靳埭強
《歲寒三友—梅》

圖 3-22. 林俊良
《漢字—竹》

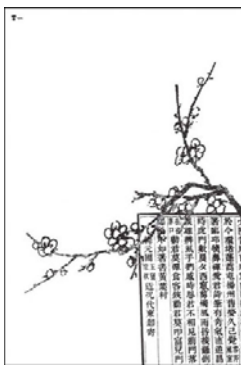

圖 3-23. 林俊良
《漢字—梅》

圖 3-24. 永井一正
《Life》

圖 3-25. 永井一正
《Life》

圖 3-26. 陳俊良
《久違東風》

圖 3-27. 陳俊良
《久違東風》

圖 3-28. 何清輝
《亞洲環境—文字》

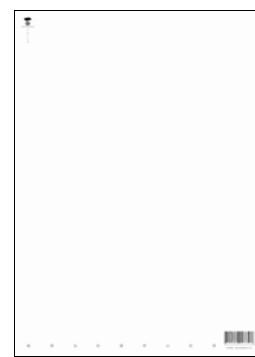

圖 3-29. 何清輝
《紙—條碼》

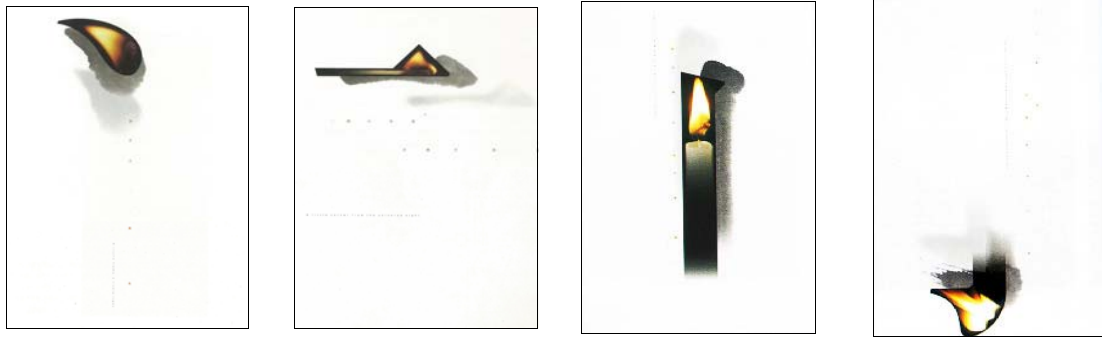

圖 3-30. 靳埭強 《永字八法》

圖 3-30《永字八法》系列，這系列作品共有八張，是設計者靳埭強為紀念六四天安門事件所創作的作品，左一的海報上寫著「一顆星火，一點光」，左二的海報上寫著「一隅小角落，在環宇那方」，大量的留白，水墨的暈染與火光的陰影中，呈現筆墨漂浮在畫面上的空間幻覺。

4、空靈之美

「空靈之美」是禪宗美學特質之一，日本鈴木指出，稱為「幽玄」亦稱「妙」或「玄妙」；使人窺見「幽玄」的影子，實際上也是空靈的一種表現，日本設計師佐藤晃一的作品，正是表現空靈的禪思的最具代表性畫家。佐藤晃一的作品大部分都是為音樂會或劇場演出所設計的音樂會海報，精神上他以日本傳統空靈虛無思想。圖 3-31《新音樂媒體》，這是一張新音樂會的海報，作品中有濃厚且神祕的東方味道，沒有沖突與高潮，多是細膩的、平靜的抒情，冷澈的筆觸，平和的神情，冷淡中描繪了一個夢與現實分不開的世界。圖 3-32《大子彈跑到宇宙去了》畫面中一個大手掌如同如來佛的手印，手掌內宇宙星空的底圖，圖裡細碎的線條如同發射飛彈的軌跡圖像。圖 3-33《天地人》以宇宙星空的圖象讓人自覺個人的渺小，畫面中充滿寧靜、幽遠、出世、乾淨，將日本文化和禪宗的宗教精神平易的流洩出來。

圖 3-31. 左藤晃一
《新音樂媒體》

圖 3-32. 佐藤晃一
《大子彈跑到宇宙去了》

圖 3-33. 佐藤晃一
《天地人》

圖 3-34. 原研哉《地平線 II》

圖 3-34 是原研哉《地平線 II》是無印良品的經典廣告海報，他說「一無所有中蘊含所有」。這張充滿意境的海報訴說著：「什麼都沒有就只剩下，一望無際的地平線和一個微小人影。」這種烏托邦的想像，幽微地經由深情的凝視進駐了我們心靈。

5、簡寂樸拙

禪家最爲擅長留白、殘破、單純、乃至於拙樸也是表現他們的內心頓悟的手法，器物上儘量採用自然材質，並尊重物件上沉積的歲月痕跡，這種抽象的風格，在禪宗的美學裡得到了驗證。而日本美學精神中的 wabi-sabi 侘寂之美，是因為他們體現了去除偽裝、裸裎本體的「真貌」，也就是張彥遠說的「以不了求了，不全以求全」的減退美學。圖 3-35 陳永基的《母語—伊朗與台灣的對話海報》系列海報。對話框與標點符號是國際共通的語言，不需多說，一看就懂。作者原創的概念來自於一個對話框，畫面中試圖以一個對話框，表達伊朗設計師 Reza Abedini 與五位台灣設計師的交流對話，這個對話真實、坦白，跳脫了國界、語言、文字的隔閡。採用黑色對話框與標點，以降低色彩、無顏色的環保設計理念。衍生出充滿原創、簡約、環保、樸實的設計概念，讓平時看起來不起眼的逗點，和引號，成爲跨國界的溝通符號，超越了國界和文化，真正做到了直接而真誠的對話。

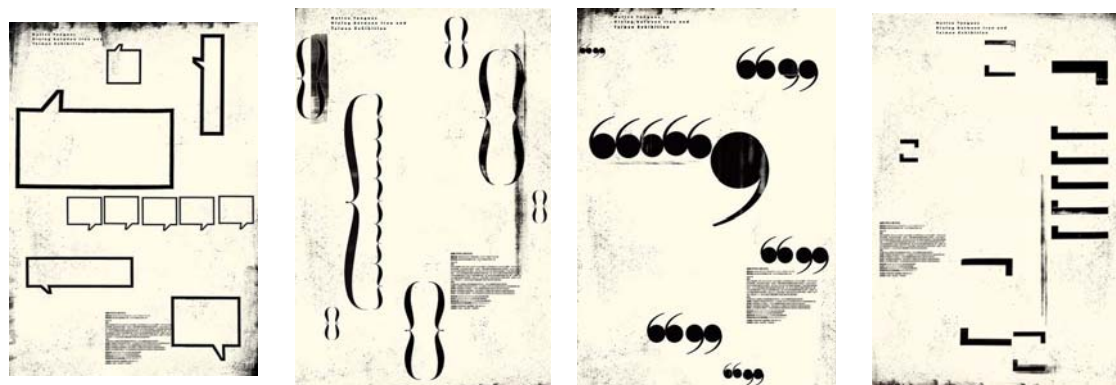

圖 3-35. 陳永基 《母語—伊朗與台灣的對話》系列海報

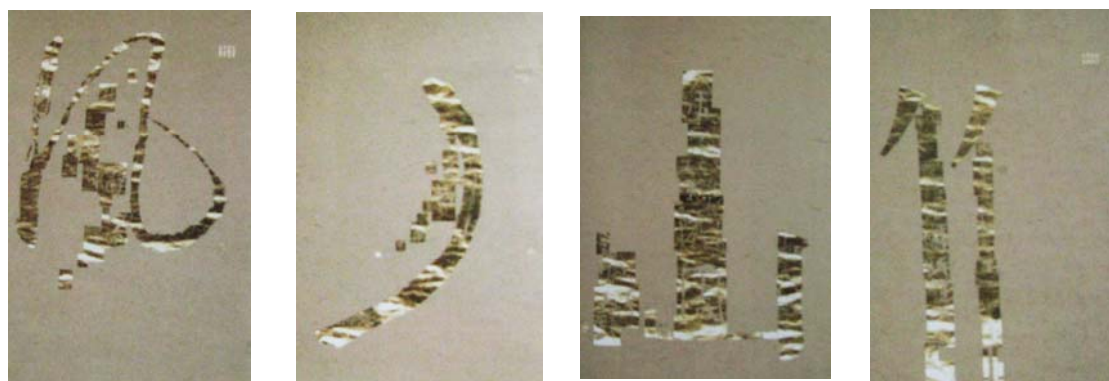

圖 3-36. 韓家英 《風月山竹》

韓家英的《風月山竹》如圖 3-36 運用中國文化中頗具禪意之美的漢字與符號，呈現東方的意境之美。作品中由一塊塊鋪陳的刻畫在竹林中的小字（取材自遊客竹林中刻在竹子上留下來的字樣），他說：「每個人在上面留的「到此一遊」的簽名，我覺得很壯觀，非常奇特的狀態，然後全部拍下來，放在看到的海報版面，變成風林山月與所有人的關聯。這種生活中隨手取得的常見符號，如同禪宗宗師給人的平常語，生活中處處禪機，天涯就在眼前！

6、虛實相生

虛實相生、計白當黑是禪境獨具其趣的風格之一，白指無墨處，即虛空處，黑指有墨處，即實處。鄧石如云：「常計白以當黑，奇趣乃出。」虛實相生，通過一虛一實，一隱一顯，相互作用，形成藝術張力。如圖 3-37 林俊良的《蘇州印象—映射》畫面取材蘇州縱橫交錯的水道拱橋，將拱橋簡化為圓弧幾何造型，與倒影合成圓形，表現出虛實相映的「印象、折射、世遺、蘇州」的意境之美。同樣是林俊良的作品，如圖 3-38《漢字—年華有限》、圖 3-39《漢字—風月無邊》，運用古人巧妙的字謎設計而成，以借筆畫的方式拆裝，組成一種「文字遊戲」，而成為了蟲二與年華，「蟲二」就是去邊框的「風月」，意為風月無邊；「年華」是加了外框，呈現計白以當黑的趣味。

圖 3-37. 林俊良
《蘇州印象—映射》

圖 3-38. 林俊良
《漢字—年華有限》

圖 3-39. 林俊良
《漢字—風月無邊》

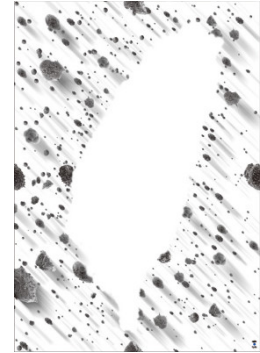

圖 3-40. 王行恭
《台灣印象》

圖 3-41. 韓緒
《中國國際海報雙年展展覽海報》

圖 3-42. Reza Abedini
《Dream of Dust》

圖 3-43. 劉建成
《樂融榮》

圖 3-40 王行恭的《台灣印象》，利用散落的石頭，模糊的陰影當成背景，將畫面中間挖了一個台灣島的形狀，虛實中模糊的台灣島。王行恭的作品中總是帶著虛靜的孤獨美，挖空的台灣，是否暗指珍貴的寶島，早已被掏空？圖 3-41 韓緒的《中國國際海報雙年展展覽海報》，是一張視覺上充滿動勢的禪意作品，墨暈的海報刻意傾斜，與背景的黑點自然連接起來，漸漸被切出紙張外的主標題，真實與虛幻中間而出現的畫面，一張海報中的海報。圖 3-42 這是一張 2003 年電影宣傳海報，Reza Abedini 把文字與人體融合，海報中的文字就像印在衣服上的圖案，而當中的文字包含了英文和波斯文，他們完美的混合在一起，就像是同一種文字一樣，Reza bedini 他將豐富的東方文化融入了文字與圖像中，在他海報出現的人物都帶有濃厚的東方色調。圖 3-43 劉建成的《樂融榮》採取居中對成的方式，呈現穩重的感覺，在大片的漸層中，寫實立體的鴨頭與圖案化的羽毛，實體對稱的花束與透明的葉脈，虛與實相生相映，呈現出動植物的自然融合，本土與外來的融合。

7、頓悟空性

頓悟與空觀，是禪宗佛學觀點中給人當下省思的生命觀照。台灣是個民間信仰多元的國地方，各門各派獨立發展，且多元並存。在民間的傳統無論各自的信仰何如，佛教的因果、禪學的空觀、道教的儀式、敬天畏地的虔誠信仰，也對臺灣的社會文化藝術帶來非常多的影響。圖 3-44、圖 3-45 葉國松的《心經》，心經是禪宗重要的佛學經典。圖 3-44 由方格組成心經的全文，畫面中的模糊的字，密密麻麻的，如同芸芸眾生茫茫人海。而圖 3-45 以蘇州桃花塢、天津楊柳青…等木刻浮水印民間版畫的高彩色調，套印暈染趣味，將心經中的文字以重疊、借筆畫的方式組合編排，表達「色空不二」的禪學空性觀點。圖 3-46 程湘如的《緩慢是向前》，運用唐布袋和尚的「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；六根清淨方為道，退步原來是向前。」暗喻地球上人類一味追求於科技文明與物質的進步，而人類的是否也跟著前進？表達出退步原來是向前的哲思。圖 3-47 徐俊良的《海市蜃樓》，畫面中孤獨的船人在廣大的海上，努力地向前劃行，想要到達摩天高樓的城市，但不知前面正是海市蜃樓虛幻的影像，人汲汲營營刻意追求，是否常常追著不可能的夢？

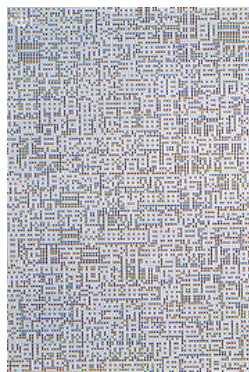

圖 3-44. 葉國松
《心經》

圖 3-45. 葉國松
《心經》

圖 3-46. 程湘如
《緩慢是向前》

圖 3-47. 徐俊良
《海市蜃樓》

圖 3-48. 李長沛
《愛、智慧、沉思》

圖 3-49. 李新富
《一沙一世界》

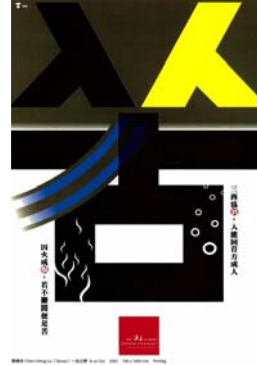

圖 3-50. 劉建成
《一念之間》

圖 3-51. 費國鏡
《大地的悲歌》

圖 3-48 李長沛的《愛、智慧、沉思凝視》在佛菩薩與宇宙星河中，人是如此的渺小，智慧與愛才是無邊無際。圖 3-49 李新富的《一沙一世界》，利用菩薩與佛陀慈悲的容顏的圖象代表每個人，地球在眉宇之間，地球也是我們的一部分，愛地球要從自己做起。而圖 3-50 劉建成的《一念之間》以漢字中的拆字對聯，「因火成煙，若不撇開終是苦；官舍為館，入能回首便成人。」以佛教教義中當下頓悟的「一念覺悟，一念迷失」，表現人心面對苦樂的微妙心理狀態。圖 3-51 費國鏡的《大地的悲歌》，畫面中的土字，逐漸流失，大地是人類之母，應當珍惜還是任憑它逐漸消逝？

8、意境

佛曰：「不可說」，禪的體會往往自證人心。「意境」是禪宗美學的特有特質，更是中國藝術審美的關鍵所在。「意境」，又稱為境界，在佛經上常常可見，只是涵義不盡相同。佛教中的境界談的是禪定中的心靈境地。這種意境的美感用於設計上，產生了東方別於西方不同的獨特視覺語彙，觀者被引導到澄清、寧靜、的精神文明中，如同謝赫六法中最高境界的「氣韻生動」。圖 3-52 是王行恭的《The Image of Pure Land》叢巒浮圖，淨土圖像。若只有單看作者的這件作品，很難理解作者想傳達的概念。作者常以台灣的圖像做為傳達他熱愛土地的情感，藉由這些純粹的、乾淨的、抽象的、土地、陸地、高聳的岩石和茂密的植物，提供觀賞者去思考著美麗的寶島，乾淨的台灣是否存在？圖 3-53 靳埭強的《一到十》，簡單的

內容卻能帶給人驚呼的作品。畫面中作者以水墨親手畫成這一到十的山水創作，作品中的文案寫著「一畫者，眾有之本，萬象之根，見用於神，藏用於人。」最後以「人如其畫，畫如其人，修身以求十德。」點出了一位設計師必須不斷的進步，以達到設計的最高境界。

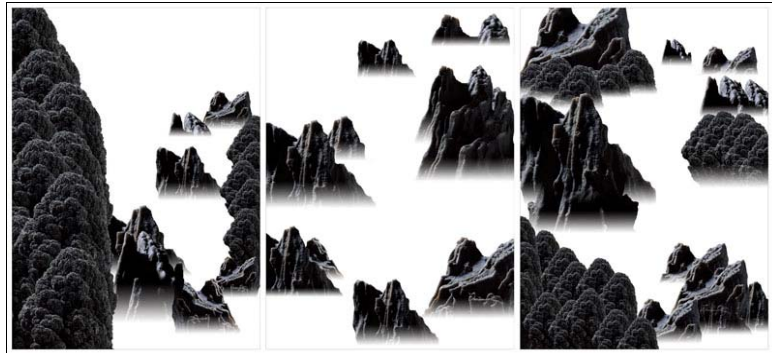

圖 3-52. 王行恭《The Image of Pure Land》淨土的圖像

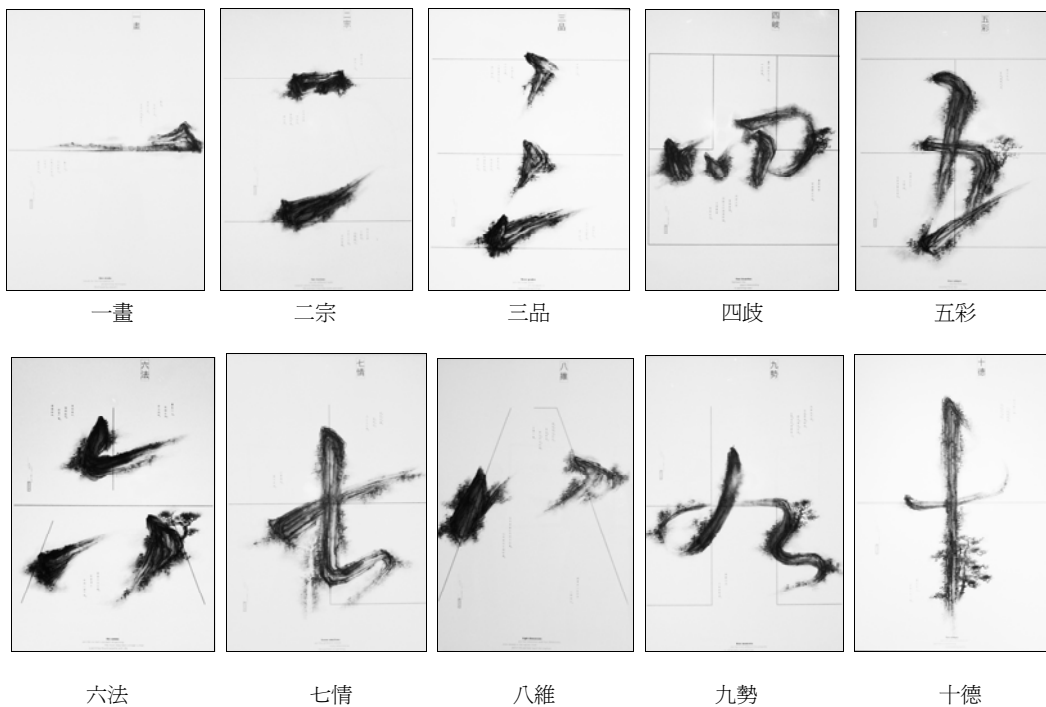
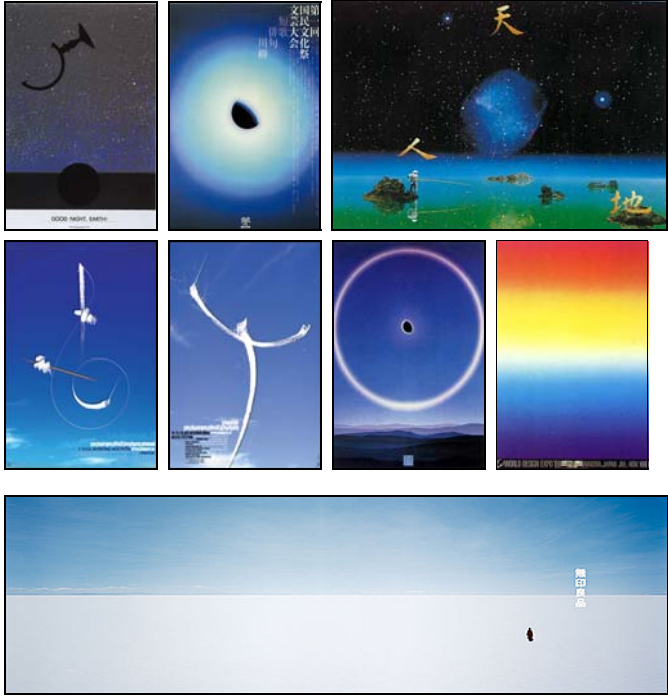
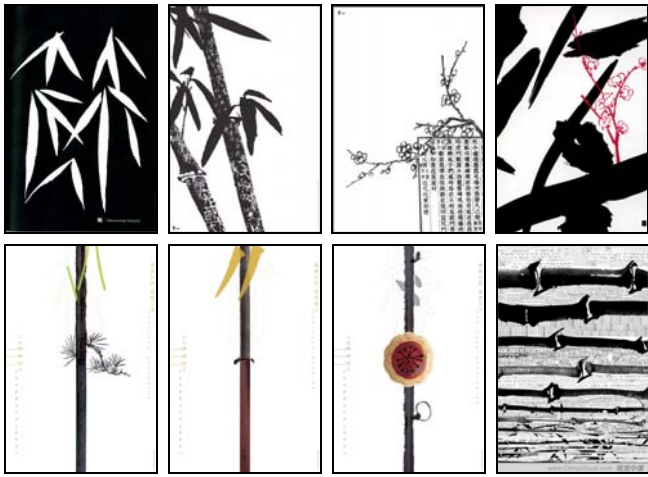

圖 3-53. 靳埭強《一、二、三、四、五、六、七、八、九、十》

3.2 禪意海報象徵意涵—具象符號

表 3-1 禪意海報象徵意涵—具象符號

類型	擬像	海報範例	海報象徵意涵與禪家情懷
自然界	宇宙 星空 天空		<p>利用天人合一的思想，引發人自覺生命的渺小，充滿著空靈的感受。並象徵禪家尊重自然之情。</p>
	松 竹 梅		<p>以松竹梅比喻文人氣節與禪行者的高尚情操，松風明月，竹之虛心，梅之堅忍。</p>

類型	擬像	海報範例	海報象徵意涵與禪家情懷
自然界	石頭		<p>石頭比喻大地土地，有堅硬、樸拙、穩固，也是在枯山水庭園中重要的元素一。比喻禪家堅若磐石的執著。</p>
	葉子		<p>藉由葉子的脆弱比喻自然界的生命的柔軟。表現出禪家將萬物視為己出的慈悲之心。</p>
	地球		<p>以地球表示出宇宙中自然永恆不變的真理。</p>
	花語		<p>花有代表結果的象徵，如花開果成。但它同時也代表年華瞬間消逝的無常。</p>

類型	擬像	海報範例	海報象徵意涵與禪家情懷
生活物品	文房四寶		<p>利用水墨與文房四寶，東方人特有的書寫工具，表現東方文化的意境。</p>
			
佛教文物	佛像		<p>以眉宇之間，比喻萬德莊嚴的無邊無際的佛法。也是慈悲智慧的象徵</p>
		手印	

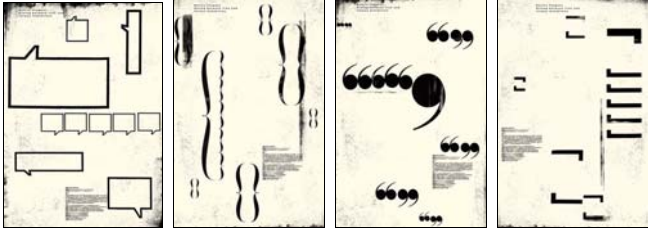
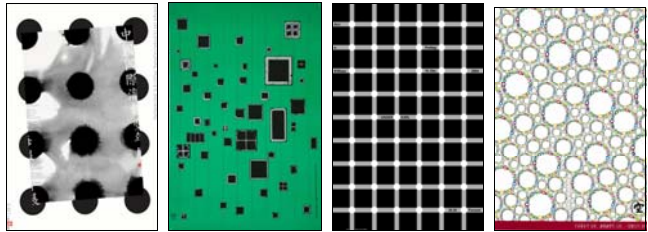
類型	擬像	海報範例	海報象徵意涵與禪家情懷
生命體	植物		<p>藉由自然界的生物，禪家將無緣同慈，同體大悲的愛心，提醒應當珍惜生命。</p>
	動植物融合		<p>動植物融合或者藉由擬人化的圖像，表達對自然萬物珍惜與呵護的之愛。</p>

本研究整理

3.3 禪意海報象徵意涵－抽象符號

表 3-2 禪意海報象徵意涵－抽象符號

類型	擬像	海報範例	海報象徵意涵與禪家情懷
語言	漢文字		<p>禪與漢字都是中華文化的智慧結晶，「書者，心也。」禪家所說「不立文字，教外別傳」，兩者在精神上，確有異曲同工之妙。</p>

類型	擬像	海報範例	海報象徵意涵與禪家情懷
語言	標點符號		標點符號，是跨國際的世界語言，這種儉約單純的傳達方式，正可以表現出只能意會，不能言傳的含蓄美。
幾何	點		禪家的頓悟和空觀點，將抽象的美感，推到極致。點也像是千百億個細胞分裂，或是芸芸眾生。

本研究整理

3.4 小結

藉由 255 件亞洲海報案例分析其表現意涵，以禪宗的美學特質依其特性分類，分析出表現禪意常見的視覺元素（如表 3-3），以作為海報創作的根據。

表 3-3 禪宗美學特質與視覺表現手法

禪宗美學特質與視覺表現手法		
1.	物我合一	● 藝術家必須進入物體之內，從裡面去感受它，並自己去過他的生活。
	視覺表現	● 這類題材多以動植物融合、人與動物、人與植物的圖像來表現。
2.	追求自然	● 通過對大自然的觀察，瞭解自然的智慧，藝術家把自然給心化了。
	視覺表現	● 利用自然界的花朵，山石，海，天，大自然的一草一木。

3.	大量留白	<ul style="list-style-type: none"> 在設計中「留白」是最常被用來作為禪意的表現方法。 繪畫上「留白」的手法跟禪宗精典談到的「空與無」有相當的關係。
	視覺表現	<ul style="list-style-type: none"> 背景一大片留白，畫面只佔整張海報的局部。
4.	空靈之美	<ul style="list-style-type: none"> 使人窺見「幽玄」的影子。他談到「禪的虛空之美就是以空觀的學說為其本質的」。六祖惠能大師在《六祖壇經》中云：「心量廣大，猶如虛空」。
	視覺表現	<ul style="list-style-type: none"> 多以宇宙星空或是暈染漸層的方法表現出光。
5.	簡寂樸拙	<ul style="list-style-type: none"> 日本美學精神中的侘寂之美，也就是張彥遠曾說的「不全以求全」的減退美學。
	視覺表現	<ul style="list-style-type: none"> 用日常生活中常見的物品與符號表現出「平常心是道」。
6.	虛實相生	<ul style="list-style-type: none"> 虛實相生、計白當黑也是禪境獨具其趣的風格之一。
	視覺表現	<ul style="list-style-type: none"> 圖與地兩者交互使用，陰與陽合諧交融。
7.	頓悟空性	<ul style="list-style-type: none"> 頓悟與空觀，是禪宗佛學觀點中給人當下省思的生命觀照。描述禪宗美學活動的特質，禪宗稱此種活動歷程為「頓悟」，這是禪宗最重要的主張。佛教的因果、禪學的空觀、道教的儀式、敬天畏地的虔誠信仰。
	視覺表現	<ul style="list-style-type: none"> 這類題材多取自心經的經典，或是佛像，手印或是禪師偈語
8.	意境	<ul style="list-style-type: none"> 「意境」是禪宗美學的特有特質，更是中國藝術審美的關鍵將它應用於設計上，產生了東方與西方不同的獨特視覺語彙
	視覺表現	<ul style="list-style-type: none"> 設計師內心體證的山水，呈現獨特的心悟山水。

第四章 創作研究

4.1 人（ZEN）心海報之主題研究

研究者經過案例分析發現，設計師在表現禪意的海報作品，大部分多應用於環保海報、音樂戲劇、漢字文化、綠與生命…等議題，鮮少針對生命觀點與社會的人心現象作探討。因此本創作設計理念是：「運用海報將禪宗的生命觀點頓悟與空性，給忙碌的現代人一些新的醒思，改變大眾對禪遙不可及的刻板印象」。

另外研究者經文獻探討後發現，一件好的海報具有單純、大方、簡鍊，蘊含象徵性，難用語言文字表達，充滿頓悟智慧，給人覺醒，這與禪的精神有雷同之處，因此本創作選擇以海報作為傳達禪意的最佳視覺表現。

4.1.1 創作背景分析

1、現代人心距離遙遠

隨著交通發達，兩岸直航，高鐵通行，我們擁有了便利且快速的科技生活，一個小時可以從高雄到台北，從台灣到上海直航…等。經緯線的距離，不再成為阻礙人們溝通的因素，但是人的心與心之間，卻因著生活的進步，反而顯得疏離，冷漠，人們為了保護自己，往往築起心牆，將自己封閉起來。

2、美學經濟與唯心論的關係

2005年遠見雜誌、2006年商業週刊談到了「美學經濟時代」的來臨。什麼是美學經濟？也就是隨著人們所得提升、物價下跌、生活水平的提高，消費不再只

是單純物慾的滿足，而是更高層次的自我實現。美學經濟多項特質中最首要的性格就是來自於心靈，唯有發自內心的感動，才能豐厚資訊數位時代的內涵，而這種內心的感動，又回歸到對自我的認知，與禪宗指出唯「心」的觀點不謀而合。

3、喚醒人的本心與覺性

地球的資源有限，而人的慾望卻是無窮無盡，人類精神生活逐漸向下沉淪，你爭我奪，探究世界上這些亂象的根本，其實是因為人心生變之故。儘管如此，吾人相信終究能有撥雲見日之日，因為古今聖賢的智慧，是永恆的，與天地共存，「天地日月星，萬物盡得生」。孟子曰：「大義所趨，大利必至，何必曰利？」相信只要能夠喚起人類的本心覺性，世界終能有劃破黑暗之日。

4.1.2 人性與人心探討

古今中外研究人的心性，是善是惡，無一定論。本研究以「人性本善，人心本惡」為立足點，人性是指本心，也是六祖惠能大師所說的「自性」，而人心是後天之心。物質愈文明，人心愈墮落，人心愈光明，人性愈光輝，如何導正人心融入人性之中，令心性合一，也正是禪的最高境界。

4.1.3 禪的特性與漢字意涵

表 4-1 禪的特性與漢字意涵分析

禪的特性	禪的風趣，禪的覺妙，禪是中國美學上的重要原理，一千多年來，對於中國的詩、書、畫，發生絕大的影響。	影響大
漢字意涵	漢文字是世界上最古老的文字之一，也是中華文化的珍寶，更是世界上最主要的語言中唯一的表意文字，是中華文化獨特的藝術結晶。	
禪的特性	所謂禪，不是語言文學所能表達的，「不立文字，教外別傳」。一心生萬法，萬法存乎一心。	唯心論
漢字意涵	「書，心畫也。」漢字的書寫可以表達出創作者的精神美。	
禪的特性	禪是宇宙萬物的森羅萬象，它具有生命力、智慧力、造化力。	智慧
漢字意涵	漢字是傳遞中國文化，記錄過去，融合先人的智慧結合生活與環境所創造出來的文字。	

4.2 人（ZEN）心海報創作之理念策略

4.2.1 創作理念

人是萬物之靈，也是地球的主宰，人類的一念之差，可以導致地球上的生命與環境陷入危機，甚至於自我的毀滅；然而人的一念之間，也可以改變轉變現狀，為地球上的森羅萬物帶來新的契機。本創作以人的「一念」為中心，「人性(本心)本善，人心本惡」為立足點，探討現代人的人心的問題。

希望藉此創作，期許能將佛道儒合一的禪宗美學融入二十一世紀的現代生活，獲得觀賞者的共鳴與認同，進而喚醒人人應當回歸心靈，重視文化與尊重生命。

4.2.2 創作策略

經由第三章海報案例分析探討後發現，除了以動植物融合比較能夠表現出佛家慈悲的情懷，讓人可以深刻感覺到應當珍惜萬物的情，其餘禪意特質的海報創作上多以純粹經營視覺美感為主。

因此本創作設計策略，即是利用自然材質石、林、葉、雲、小草與常見的物品坐墊、門把、碑文為主進行視覺創作，並藉由漢字筆畫的筆墨趣味、漢字意涵，漢字的拆字和重組，表現出禪宗「頓悟空性」的生命觀照。

4.3 人（ZEN）心海報創作主題

4.3.1 海報標誌設計

中文標語：喚醒本心，心心相印。

英文標語：an awakening to our inner heart，a connection with heart to heart

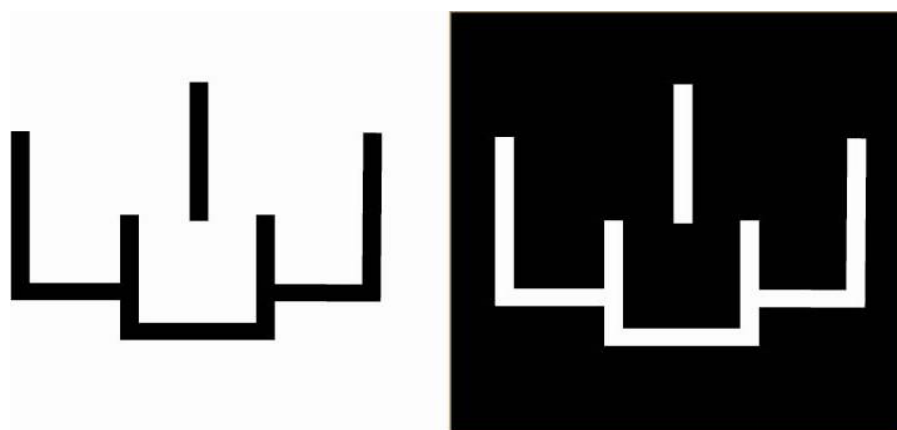

圖 4-1 「喚醒本心，心心相印」的標誌

1. 設計理念：

「印」就是不二，有二就不是印，印是一模一樣的意思，如影印。一般人看到「心心相印」一詞，大多聯想到愛情，熱情的情緒。其實「心心相印」一詞最初是出自禪宗禪師的典故，原指師徒間不須經由文字、言語的傳達，即能相互契合，彼此心意互通了悟禪理。因為禪宗主張不立文字，認為禪理不可言說，在禪理的實踐中，心就是本體、核心，是眾生本來就具有而永不變易的佛性；不須透過語言、文字，以人心和佛心相印證，領悟佛的真理。

以「喚醒本心，心心相印」作為此系列海報的標語，除了讚嘆禪宗宗師們運用「以心印心」簡鍊的文句即能傳達源遠流傳的禪學哲理外，在視覺設計上希望以此標誌能協助創作者傳達出「世風日下，人心不古」，須先進行「人心」的改造運動，才得以改變社會風氣」的概念。同時「印」也代表著承諾，許諾，在海報加上「印」的概念，也表現出創作者的決心和堅持。

2. **造型要素**：文字型，以漢字的篆字，參考說文解字中的「𠄎^{ㄗㄨㄣˋ}」字的造型。
3. **形式原理**：運用大自然萬物中及人體中最常見的左右對稱和均衡設計而成，藉由直線構成，直線給人平穩與方向感。
4. **色彩應用**：以燙印方式，表示承諾與許諾，代表創作者的決心和堅持。
5. **象徵意涵**：畫面中的「𠄎^{ㄗㄨㄣˋ}」代表人心，在人心的上方有一直線，代表的是佛心在隱藏在人心當中。人心本惡為大，本心為善被藏在心中，因為眾生皆具佛性，人人都可藉著心靈沉澱練習與造物者的智慧頻率共振，心性得以反璞歸真。

4.3.2 「人（ZEN）心」、「禪詩禪思」海報作品

關於禪意的海報設計創作，國內或者國外設計師諸多具代表性且氣韻生動的優秀作品。研究者發現，這類創作大都是蘊含設計師長久累積的文人涵養與人生歷練，也就是杜甫所說「獨破萬卷書，下比如有神」。所以說面對禪意的海報創作，在視覺創作上如何創新，且能夠引起觀賞者共鳴，其實是有一定的難度。

本創作「人（ZEN）心」系列海報一共有六張，分別為 1.非仁、2.囚困、3. 顛倒、4. 轉念、5.忙茫盲、6.放心。另一系列海報「禪詩禪思」有兩張，運用禪宗美學特質的大量留白，分別將王維與蘇軾的禪詩以漢字裝飾字的方法表現，以下針對「人（ZEN）心」、「禪詩禪思」這兩個系列的海報的創作理念、版面構成元素、作品詮釋、象徵意涵、色彩運用、禪意特質加以說明。

1、非仁 Human-Beast

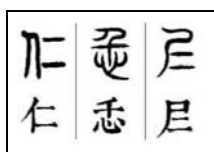
作品名稱：非仁—世人，無仁非人

作品文案：樊遲問仁。子曰：「愛人」。「仁，人心。」無惻隱之心，無辭讓之心，無是非之心，非仁也。

象徵意涵：冷漠的人與人，被拆解的「兩個人」，暗指當今的人心狀態，無是非善惡惻隱之心。

「仁」的字義解釋：

東漢許慎解釋「仁」字：「親也。從人二」。忝，古文仁，從千心作。外「尸」內「二」，古文仁，或從尸，就是房子裡有兩個人，就是親密之意。「仁」就是人和人之間、人和物之間、人和天之間有一種真實的感覺。

版面構成元素：

隸辨人字	漢隸二	合歡山的小樹叢
橫心	兩片葉子	

◆ 非仁—世人，無仁非人

作品詮釋：

海報中透過拆散的「仁」，「人」、「二」被解散的兩人，在畫面中構成一個不似「仁」的漢字，暗喻現代人，人與人之間的疏遠狀態。畫面中的「人」為此系列海報的主體，取自漢禮器碑的人字，人的筆畫為左掠（撇）和右磔（捺），左邊稱掠，右邊稱磔，從細到粗，力量逐漸增加，越來越大，徐徐而有勁。「人」的筆畫用小樹叢作為底紋，象徵自然與人息息相關的關連性，人終究大地，自然也操之在人類的手中。

色彩運用、構圖方式、禪意特質：

色彩以灰黑白的明度變化為主，只有立體的自然元素（葉片）點綴出些許的顏色變化，符合禪意特質中「追求自然」。構圖以半邊為主，偏倚的配置，造成禪意特質中「不均齊」的表現。橫向的白色標誌人心「心」劃破底色的外框，符合「虛實變化」的美感外，也暗指現代社會的人心的狀態，「心蠻橫」「心一橫」的幽默趣味。人字的上方放了兩片葉子，除了使畫面呈現出平面的與立體之間微妙的視覺關係外，隱喻著人類生存的希望和生機，人與自然共生，緊緊相繫。

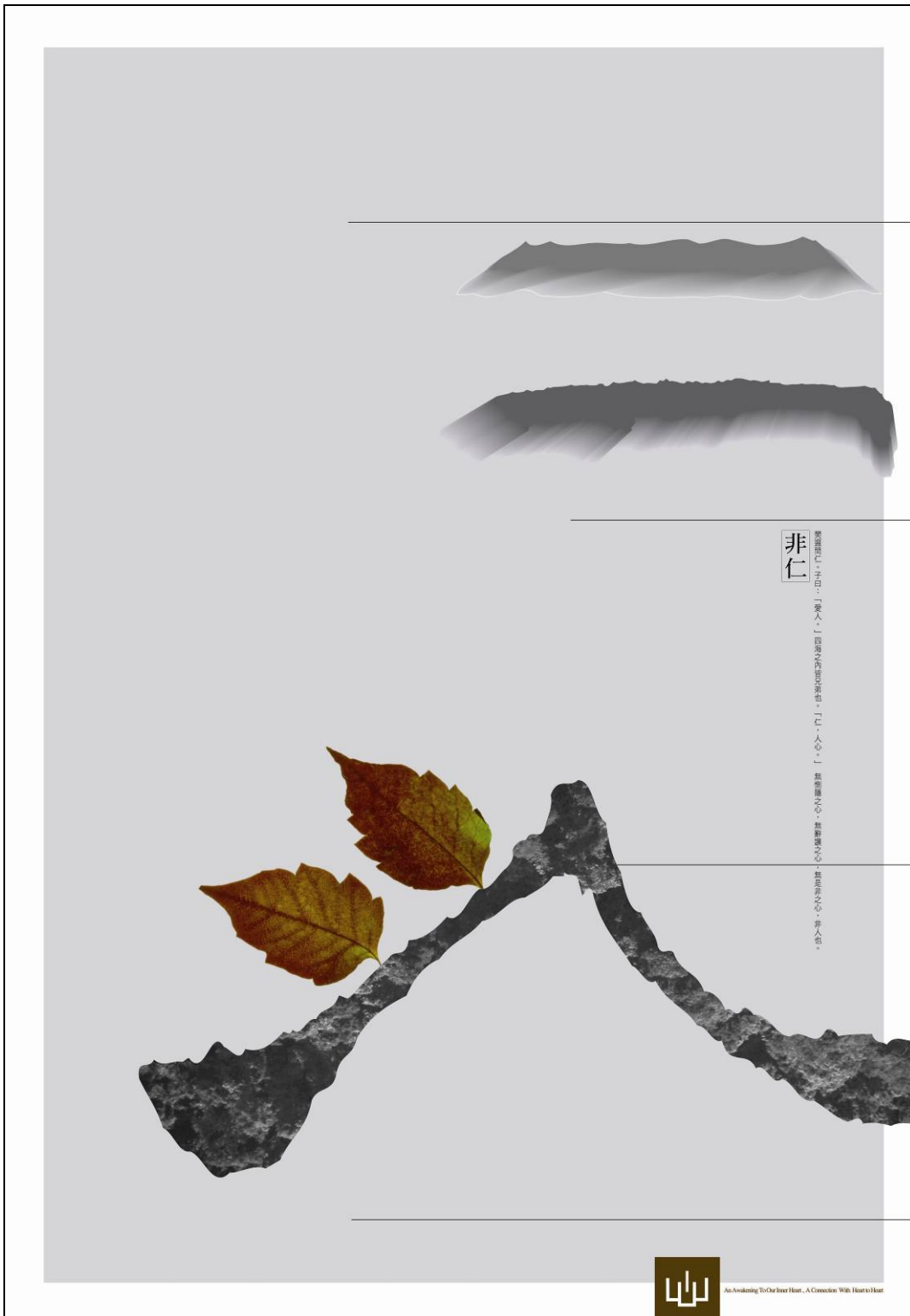

圖 4-2 《非仁》創作海報

2、囡困 Confusion and Confinement

作品名稱：囡困—心困，真困也

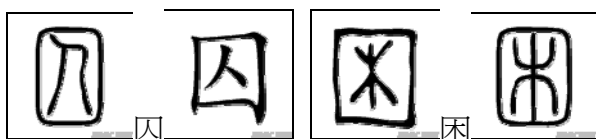
作品文案：人喪其心，如蠶在繭，著著自縛；心役於形，如膏在釜，日日自煎。

莊子曰：「夫哀莫大於心死」。

象徵意涵：看似自由的現代人，實際上卻有難以擺脫的枷鎖。其實心自由，方能逍遙自在。

「困」與「囚」的字義解釋：

「困」：「木在口中」，就是苦悶。許慎《說文解字》：「困，故廬也」；「囚，繫也。人在口中。」「囚」：困於斗室之人，人不開心，因為天地太小一個人心胸狹窄，只想着自己，如同把自己困於精神之斗室。

版面構成元素：

東魏敬史碑	合歡山岩石	似人似木的人形	舊書的側面
橫心	萎	唐褚遂良 伊闕佛龍碑	東晉王獻之 淳化閣帖

◆ 囚困一心困，真困也

作品詮釋：

此張海報以一個似人似木，垂頭喪氣的人形，「𠃉」構成像「囚」也像「困」的漢字，暗喻現代人的身心狀態，為生活家庭早出晚歸忙碌，拖著沒有靈魂的身軀，日日夜夜過著自己正在追求什麼的現代人。在這樣的環境下唯有往自己的內心找尋，別讓自由的心也被限制住，才能擁有心神逍遙於天地，不拘其形的樂趣。畫面中的「口」以岩石的紋理構成一個石的外框，象徵社會上所賦予人人的價值框架是如此的堅固，難以突破，而人與木被限制在一個範圍內，也暗喻現代人就像是井底的青蛙，這世界唯我是圖的迷思與迷惘。在感慨時下人們所追求的價值同時，也期許自己內心可以達到真自由的禪境。

色彩運用、構圖方式、禪意特質：

色調以灰黑白的明度變化為主，立體的門把和舊書，是褐色系，符合禪意特質中的「簡寂樸拙」。構圖方式以「不均齊」的方式表現，畫面的右方，一個突破框架的一點的筆畫，產生「虛實變化」的美感。橫向的黑色標誌人心「ㄣ」在底圖的後方，除了表現「心一橫」幽默趣味外，也成為各張海報中視覺統一的元素。

圖 4-3 《囚困》創作海報

3、顛倒 Subversion

作品名稱：顛倒—人心，顛倒夢想

作品文案：色空空色色即空，空色色空空即色，幾時寒暑中歸去，貧賤富貴塵土中。人生渺渺，何似是？鏡花水月總成空。

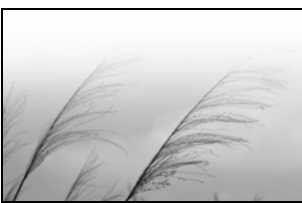

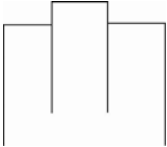

象徵意涵：現代生活標榜追逐金錢、名牌名利、物質表象的生活，以金錢與權勢萬能為口號。這樣的社會下，人們的善心早已冷漠枯萎。

「心」的字義解釋：

許慎《說文解字》：「人心，土藏，在身之中。象形」。佛教禪宗的傳承，「不立文字，教外別傳」從達摩祖師開始，到六祖慧能大師，乃至於世世代代接續的禪宗歷代宗師，都是以心傳心、傳佛心印。

版面構成元素：

正心漢石門碑	路邊雜草	枯萎的蓮花
		
倒心	褚遂良 雁塔聖教序	漢 石門碑
		

◆ 顛倒—人心，顛倒夢想

作品詮釋：

此張海報主要是表達，忙碌的現代人常常提著一個的心，搖搖晃晃，早出晚歸，迷迷惑惑，過著如幻夢泡影，自己也都不知什麼是實什麼是幻的顛倒人生。

海報中用了一個倒過來的心「」，象徵普遍的人都是顛倒看事情的。追求的，肯定的或是嚮往的，往往都是「向錢看」「向權看」「利害看」，而這一切亂源其實是源自己心，心操之在己。海報上方放了一朵枯萎的蓮花，蓮花是高潔的象徵常常用來表示清淨的本心，枯萎表示人的心病了、枯了。下方搖擺的草，意指終究要歸塵土中的人身，埋在土堆中，與草共存。另外一橫的心「」在空中搖擺，吾人用雁塔聖教序的書法帖做為此筆劃的底圖，西安大雁塔保存的文物與經典具有佛教上與文化上的雙重意義，它象徵「歷千劫而不古」的佛教精神。

色彩運用、構圖方式、禪意特質：

色彩運用以黑灰白、淡褐色、藍色。顛倒的心「」，強調「頓悟空性」，倒心的海報主題，構圖方式以非對稱的平衡呈現，右下方出現一橫的心「」在彷彿在空中搖擺，與枯蓮互相呼應的視覺關係。海報下方出現的芒草是自然的一景，在追求自然禪意中倒著的白色標誌心「」劃破底色的外框，除了表現出「虛實變化」，也用來暗喻現代人「心顛倒」、「倒心」。

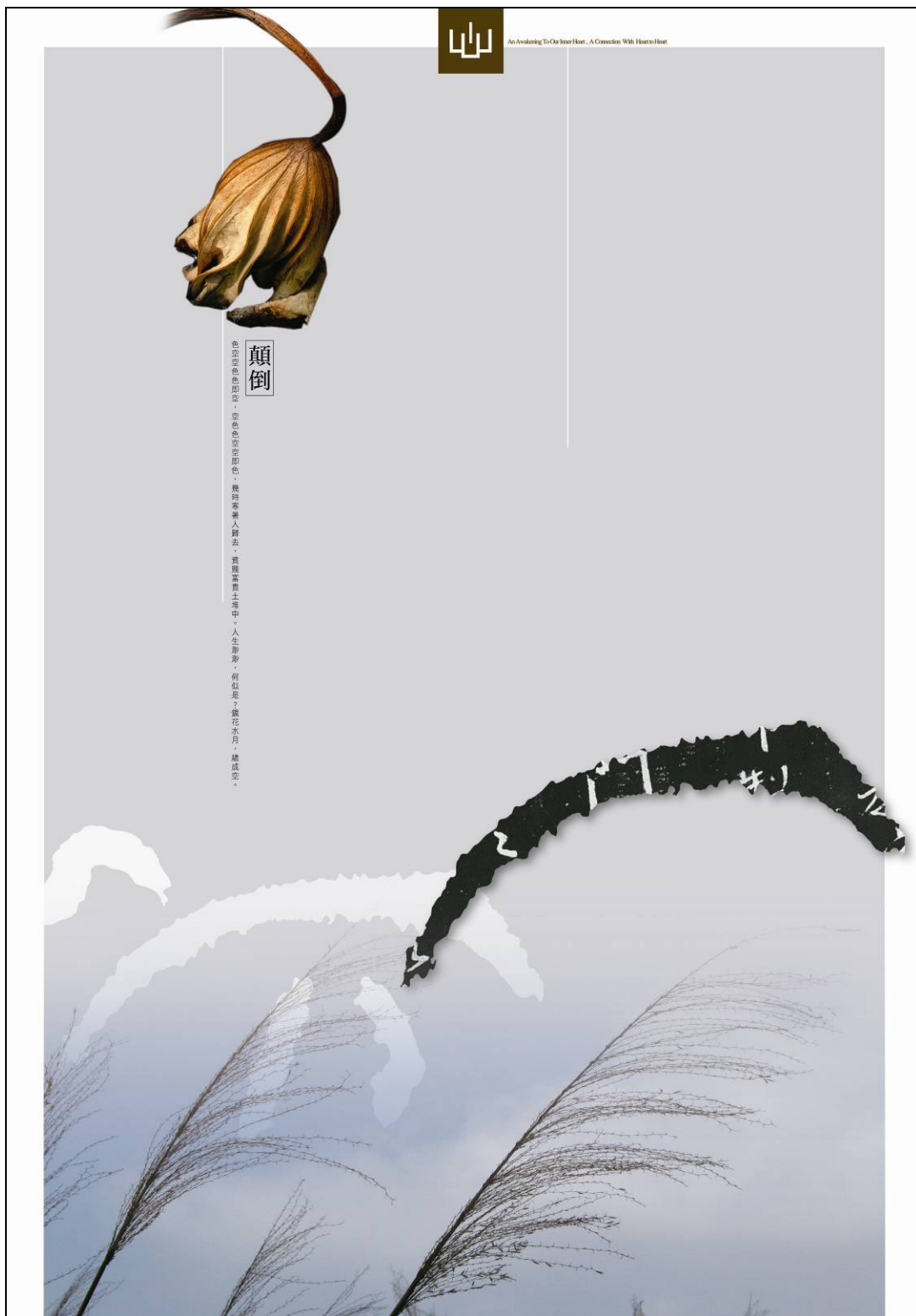

圖 4-4 《顛倒》創作海報

4、轉念 Thought-Shifting

作品名稱：轉念—轉變，一念之間

作品文案：一念歪斜，認假爲真，真真假假，假假真真。人海茫茫，隨波逐流，
清者自清，廉者自廉，一心一念，善惡繫一念。

象徵意涵：人是萬物之靈，人的一念可以決策許多事情。「失之毫釐，差之千里」
人的一念可以造福也可以傷害自己與他人自己，所以說善惡繫於一念。

「念」的字義解釋：

許慎《說文解字》：「念,常思也」,「惦記,思想、心中的打算,看法」。在佛教的經典中「念」比喻極短促之時刻也,「一念」(亦稱一心),心念活動之最短時刻;「一念三千」,即說明於凡夫當下一念之中,影響甚鉅。

版面構成元素：

隸辨	說文解字的心字	岩石底圖
心	流水	枯木

◆ 轉念—轉變，一念之間

作品詮釋：

此海報主要是想表達，今日之人的念頭，人的「念」歪斜了，世間多是似是而非虛偽類真的狀況，另一方面也表達社會上亂源的源頭，起源於一念之差。「迷失，一念之差；改變，一念之間」。畫面中將「念」拆解的後，便成了「今」、「心」構成的兩個字，也就是今日之人心。佛經上說現在是「末法時期」，而這段時期的眾生大部分都活在顛倒夢想的價值觀裡。

海報中的「念」故意利用歪斜的方法，達到人想要去「轉念」的效果。一段枯木放在海報右下角，水波的紋理、水中的月、沒有生命力的枯木，人海茫茫，隨波逐流，何處才是我的避風港？

色彩運用、構圖方式、禪意特質：

以「一念覺，一念迷」、「鏡花水月總成空」點出「頓悟」的禪宗空觀。色彩運用上以黑灰白、深褐色、藍色，構圖上運用偏倚的配置產生視覺平衡，左上角主圖的「念」字，與右下角的枯木與水中月互相呼應。歪著的白色標誌「念」，符合海報主題的歪心，在海報中呈現「虛實變化」、「追求自然」、「簡寂拙樸」的禪意。

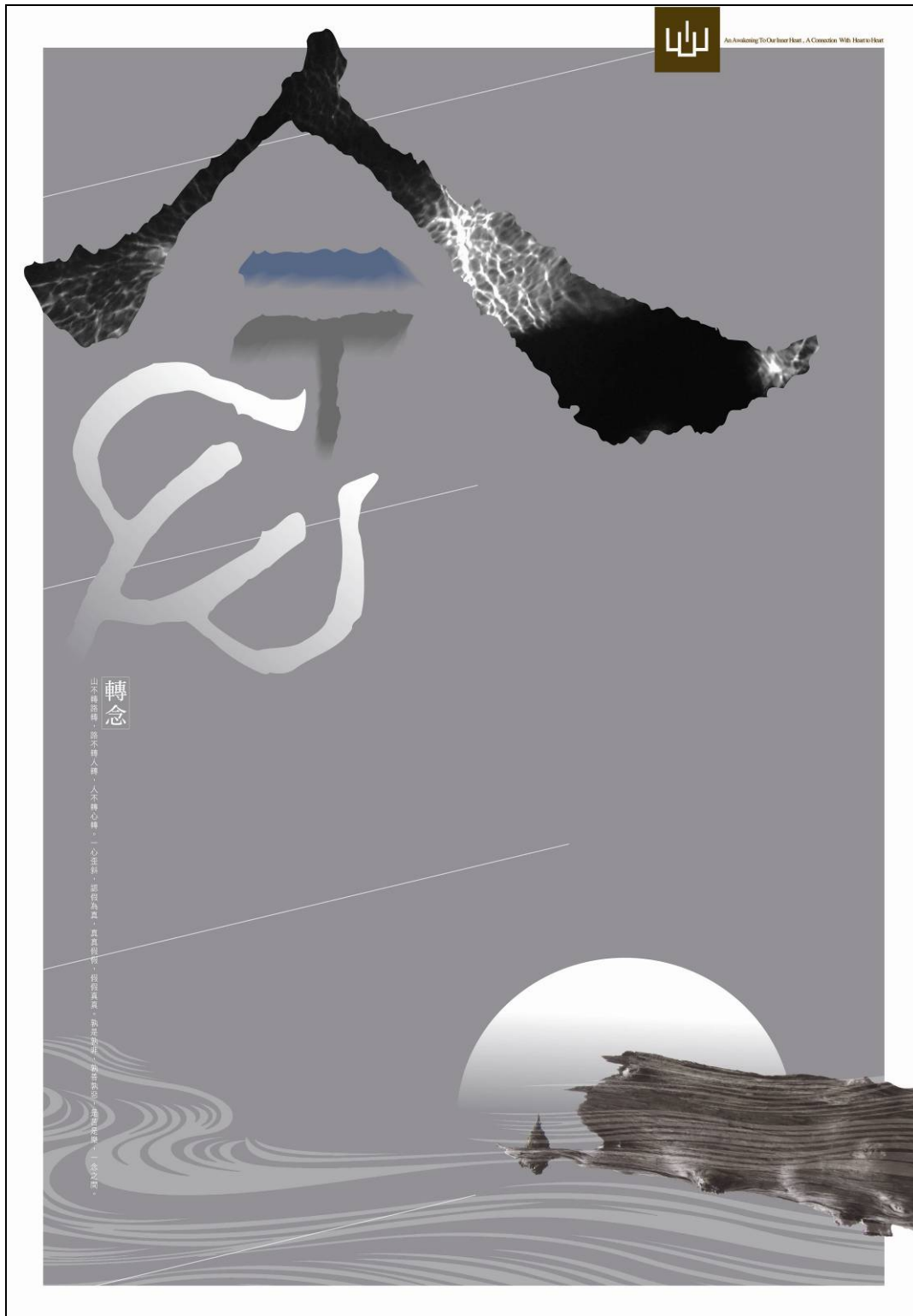

圖 4-5 《轉念》創作海報

5、忙茫盲 Business, Blindness, Bewilderness ·

作品名稱：忙茫盲－忙忙，漫漫人生茫茫路

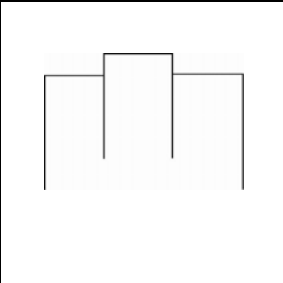
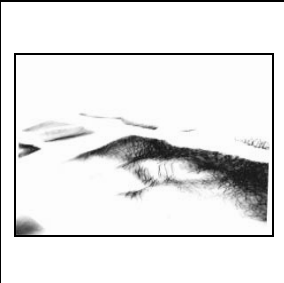
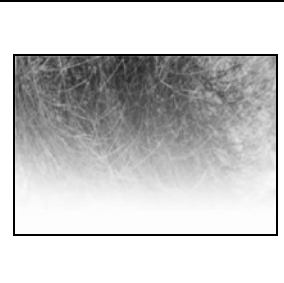
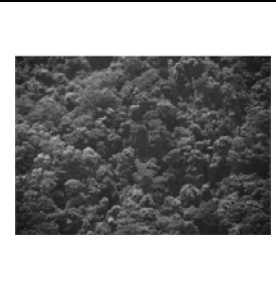
作品文案：生於人間活於世，早出晚歸忙碌碌，事來事去又一日，迷迷惑惑貪嗔癡，漫漫人生茫茫路。

象徵意涵：忙碌的現代人，紛紛擾擾，思緒不定，突然間，一天一年，十年一輩子，忙忙忙。

「忙」「茫」「盲」的字義解釋：

忙：忙字，樹心邊，毗鄰一個「亡」，忙起來，心有亡的危機。茫：有模糊不清，對事理全無所知、茫然，遙遠，面積大，看不清茫茫，渺茫。盲：瞎，看不見東西，對事物不能辨認，盲從，盲動，盲目。

版面構成元素：

隸辨	隸辨	隸辨	隸辨
			
心	水紋	雜草	合歡山的小樹叢
			

◆ 忙茫盲－忙忙，漫漫人生茫茫路

作品詮釋：

以三個字「忙茫盲」組成一個似茫非茫的字，諷刺迷迷惑惑貪嗔癡，無常到來才悔恨的現代人。忙碌的現代人爲了生活早出晚歸，不停地流轉奔波，突然間，一天一年，十年一輩子，忙忙茫。忙碌的現代人早出晚歸，腦袋中紛亂的思緒，像雜草一般，總是要忙到閉上眼睛的那刻，才會發現所有的一切如過眼雲煙，雪泥鴻爪，應當把握當下，珍惜此刻。

色彩運用、構圖方式、禪意特質：

色彩的運用以黑灰白、綠色。構圖上以偏倚配置造成禪意特質「不均齊」的效果，海報畫面呈現多種「虛實變化」，白色標誌心「☺」、雜草堆中的「++」、隱沒在背景中的筆畫，下方的「目」字突破底圖的框架，大自然中的樹叢、水紋草堆，綠草與岩石材質的相互輝映，呈現出隱沒在大自然中的禪境。

圖 4-6 《忙茫盲》創作海報

6、放下 To let go

作品名稱：放下—放心，坐看雲起

作品文案：左袋右袋難自在，放下布袋最自在。行亦禪，坐亦禪，語默動靜體安然。

象徵意涵：一個人在忙碌中，每天能夠撥個空把心放下，可以體會片刻的安詳寧靜，那是金錢所買不到的。

坐的字解：

許慎《說文解字》：「止也。從土。土，所止也。」古文「坐」象形字，像兩人坐在土上。人的止息方式之一。古人席地而坐，坐時兩膝著地，臀部壓在腳跟上。

版面構成元素：

隸辨人字	合歡山岩石	說文解字土字	合歡山樹叢
心	雲	隸辨心字	禪坐墊

◆ 放下—放心，坐看雲起

作品詮釋：

此張海報中的主軸就是在褐色蒲團上放了一個「心」字，將心放在禪坐墊上提醒繁忙現代人，是否很久沒注意到自己的心理狀態？否偶爾也應當讓自己稍微喘口氣，歇息一下？

海報上將「坐」拆解的後，成了「人」「人」「土」的三字，比喻人總是要到了最後，才願意好好坐著休息與放下。畫面中右上方放了幾朵飄逸的雲，比喻一位禪行者無入不自得的心，如逍遙的雲朵一般，行到水窮處，坐看雲起時。

色彩運用、構圖方式、禪意特質：

色彩運用上以黑灰白、褐色，構圖採居中對稱的方式。「放下」兩字點出「頓悟空性」的生命觀點。畫面上以「虛實變化」為主，如：反白「心」字、底圖中雲朵線條、白色標誌「心」、石紋的筆畫，在視覺上呈現出兩種不同質感的灰黑色微妙的變化。此張海報中白色的「卍」為正，符合海報標語中「喚醒本心，心心相印」的主題。

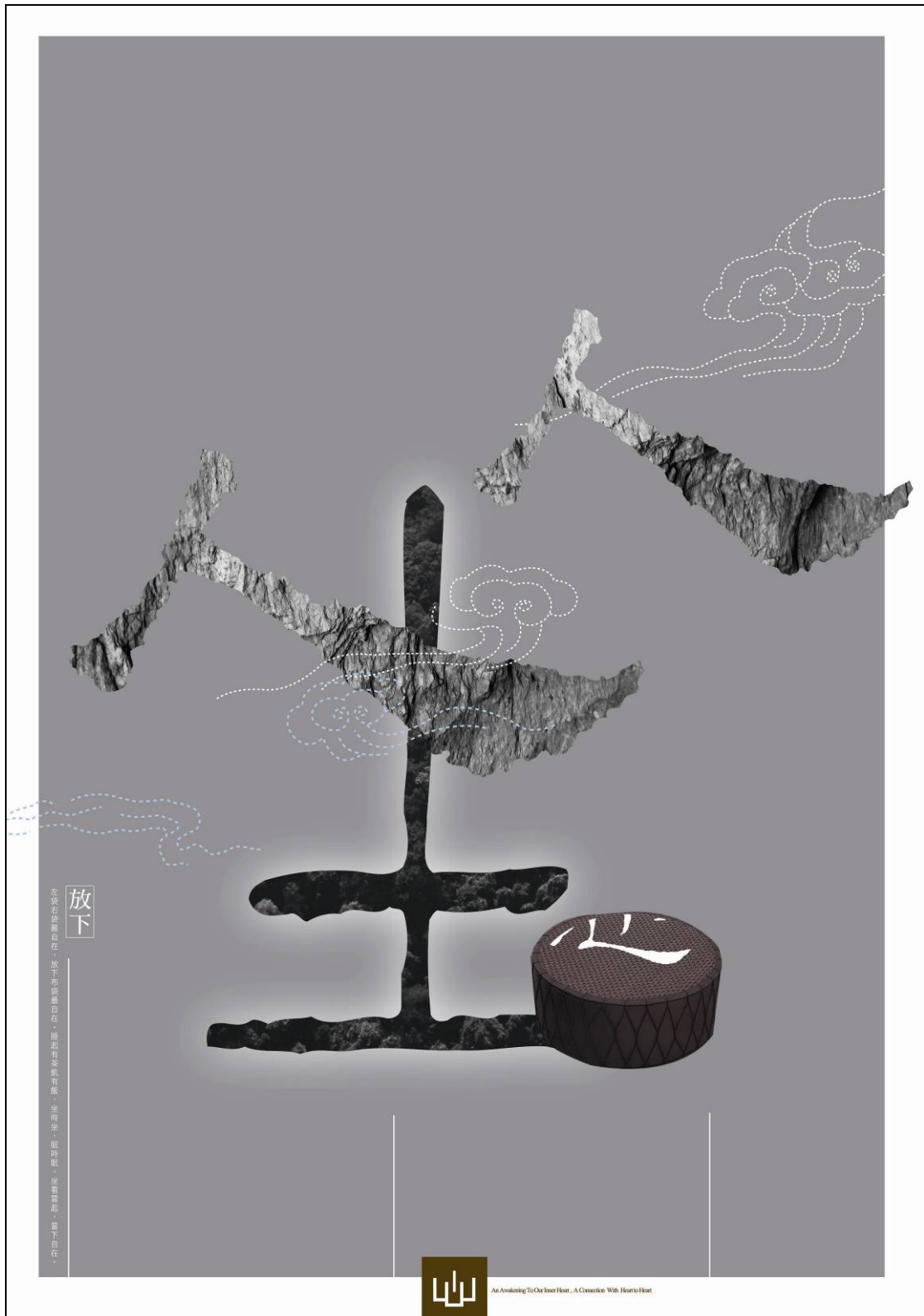

圖 4-7 《放心》創作海報

4.4 禪思禪詩 Zen Poetry Zen Thinking

1、**創作理念**：將王維與蘇東坡的兩首詩，以漢字裝飾的手法，結合黑白的水紋的圖在設計上以偶然形作為比喻，並以大量留白的方式，來表達繁花終會落盡的禪境漢字。

2、禪詩合流淵源：

唐代是詩歌與佛教蛻變繁榮的時代，詩在六朝的發展下至唐代成熟而諸體均備，禪各宗衍化下至唐代興盛一花五葉，使此時期的佛教與詩歌有了新的融合，高僧與文士也有了密切來往的關係。就禪僧方面而言，慧遠的禪理詩開始，至唐代蔚然形成詩僧輩出的現象，詩作中多涉禪語、用禪典、示禪機，以禪入詩進而以禪喻詩等，顯見唐詩在創作與理論上的蓬勃發展。

3、禪的直覺與詩的境界的共同處：

禪的直覺、境界與修行都與詩相近，詩人元好問形容「詩客添花錦，禪是詩家切玉刀。」宋德洪覺范在《石門文字禪》中與詩的關係比作春與花：「蓋禪如春也，文字則如花也。春在於全花是春；花在於春，全春是花。而曰禪與文字有二乎哉！」正詩與禪相輔相成關禪的頓悟與詩的靈感相通，禪之由頓悟而至佛地，詩人藉靈感而興發作詩。

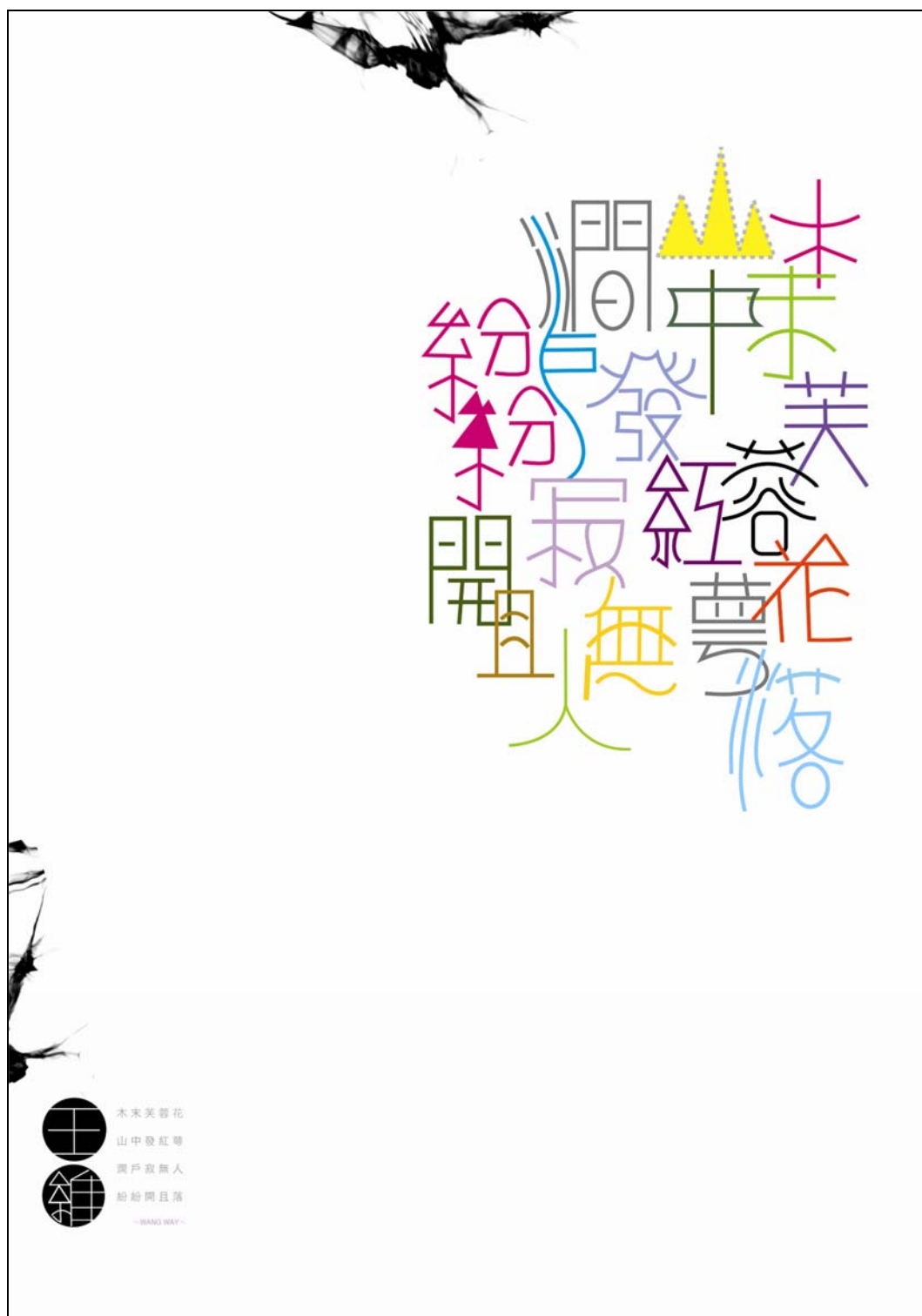

圖 4-8 《禪詩禪思 I》創作海報

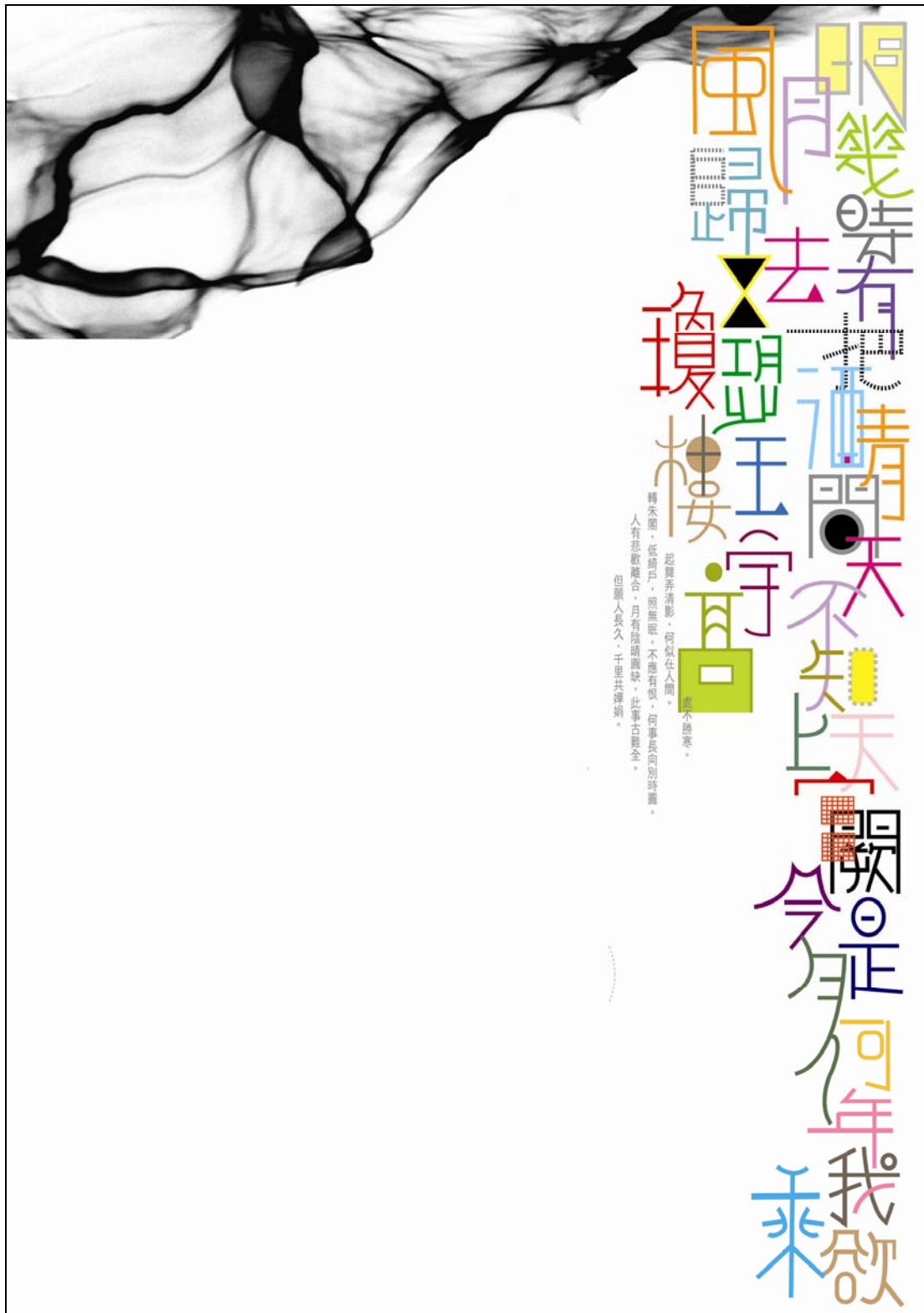

圖 4-9 《禪詩禪思 II》創作海報

4.5 作品展覽展示

1、「鏡花水月」主題：為表現出禪意的「頓悟空性」，此次展出以「鏡花水月」作為主題，在作品集與簡介上，以燙印的方式呈現。

圖 4-10 鏡花水月 Logo

2、**整體視覺設計規畫**：為呈現出創作的完整度，除了以海報做為視覺主要表現部份外，其他視覺相關創作如：海報作品三折式簡介、鏡花水月作品集、酷卡、保麗龍、立體字、網頁互動導覽。

圖 4-11 展示空間局部

3、作品集與三折式簡介：將海報作品之象徵意涵與創作者作品理念，以三折式簡介、作品集呈現出來，利於達到發訊者與受訓者溝通的目的。

圖 4-12 「鏡花水月」作品集兩式 (17X25cm)

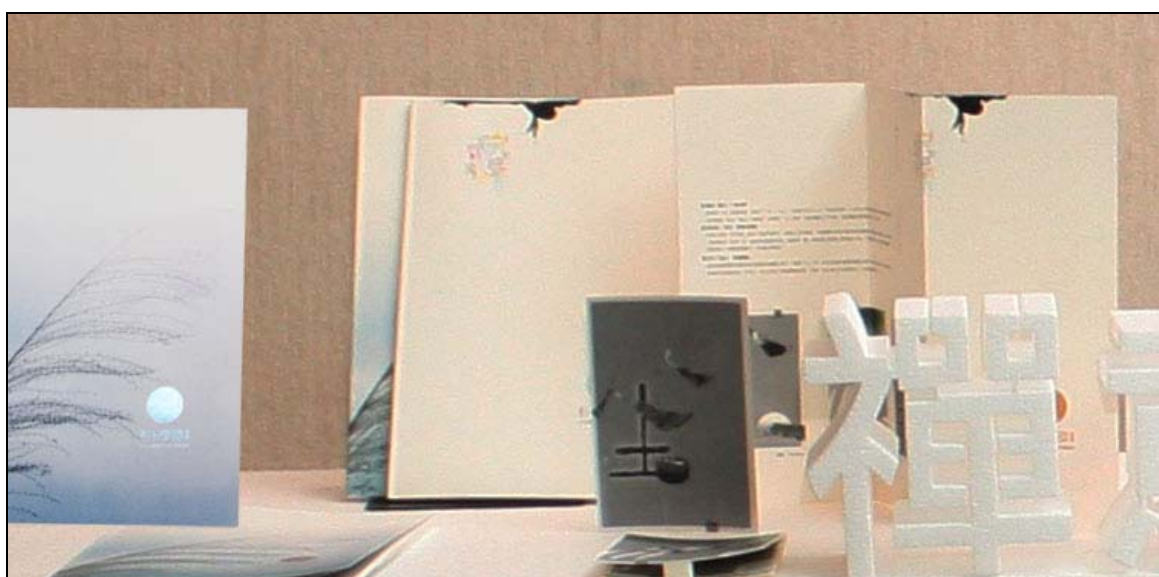

圖 4-13 「鏡花水月」三折式簡介 (29.7X42cm)

4、**網頁導覽**：由於多媒體資訊的時代，網頁已經成為視覺傳達普遍的表現方式，為利於觀賞更加了解創作的脈絡，創作者將禪意海報案例、「人（ZEN）心」海報作品、並將創作之海報利用網頁互動方式進行投票，利於創作者與觀賞者進行溝通。另外網頁上也放入實驗階段的海報作品，與研究者探索禪的相關資料。

圖 4-14 網頁導覽展示

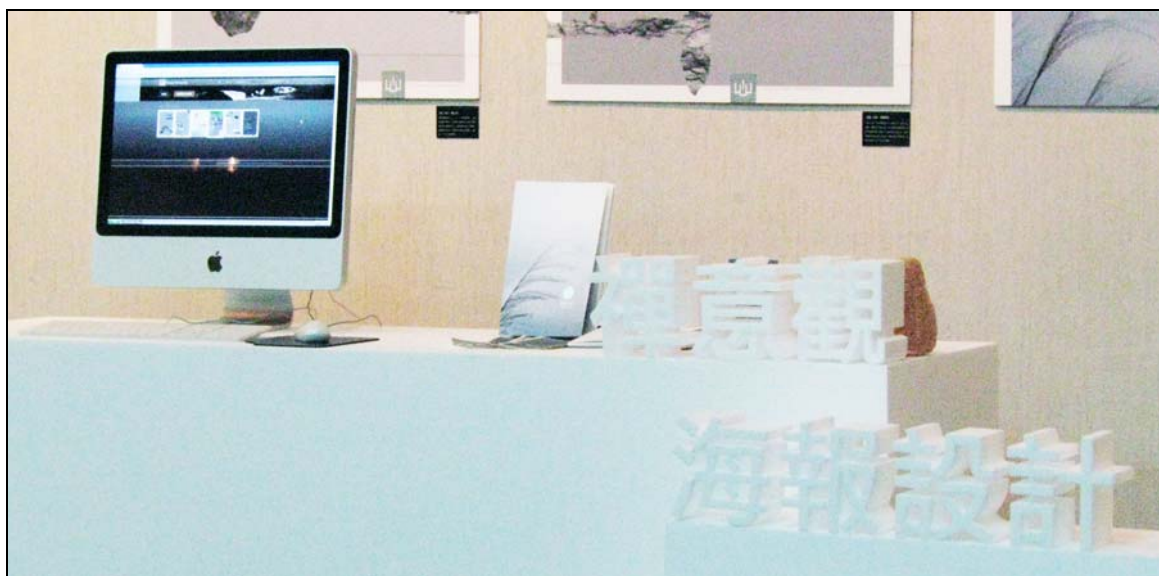

圖 4-15 展覽中觀賞者瀏覽網頁

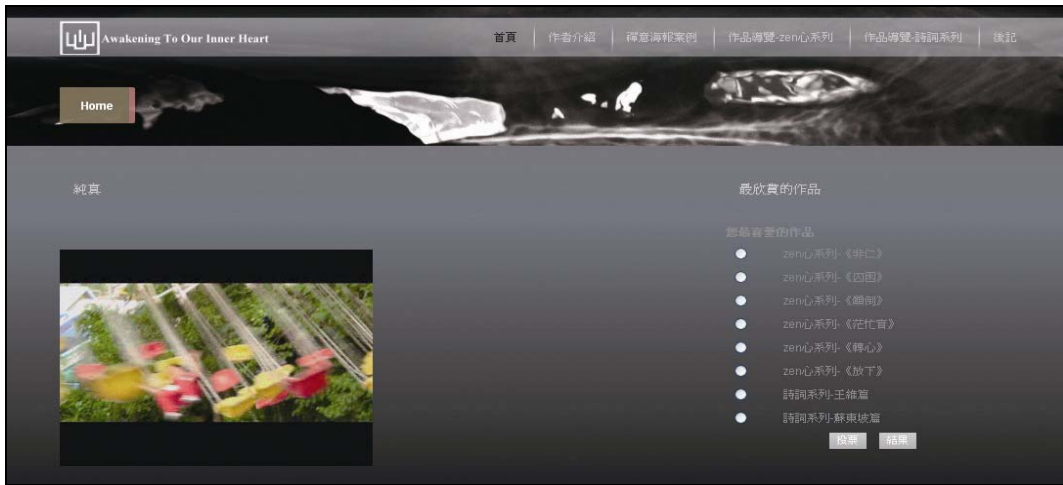

圖 4-16 網頁—首頁

圖 4-17 網頁—文獻資料

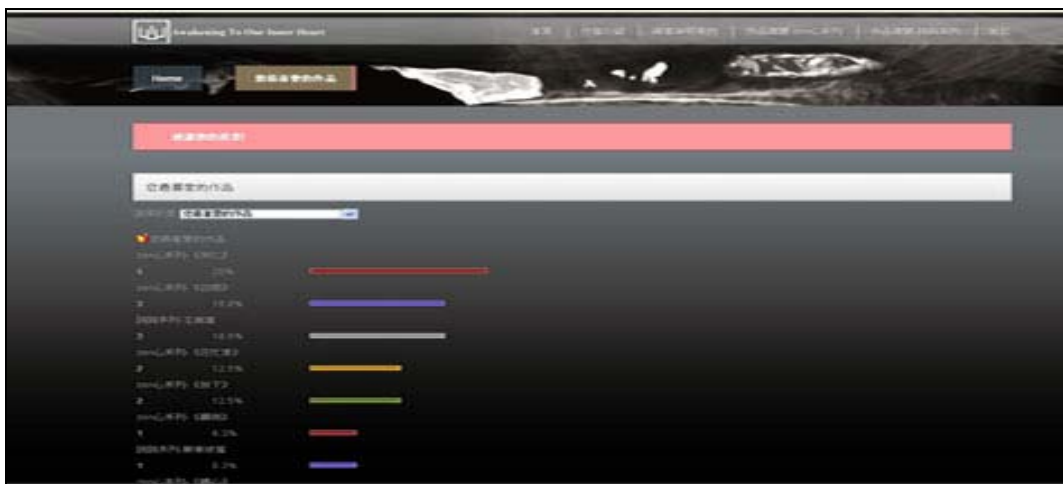

圖 4-18 網頁—參觀者投票結果

圖 4-19 網頁－物我合一海報案例

圖 4-20 網頁－追求自然海報案例

圖 4-21 網頁－禪詩禪思系列海報導覽

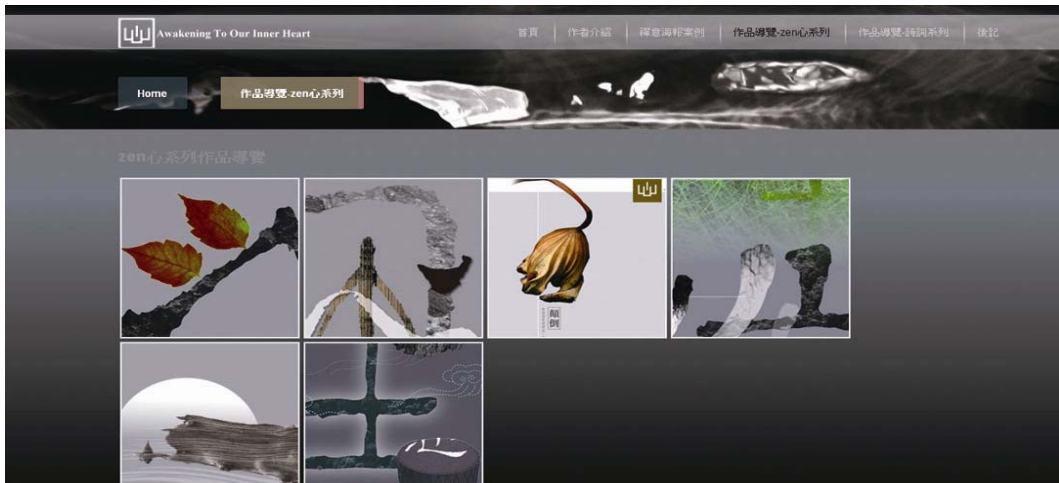

圖 4-22 網頁—人（ZEN）心系列海報導覽

圖 4-23 網頁—研究者參加研討會與教學活動

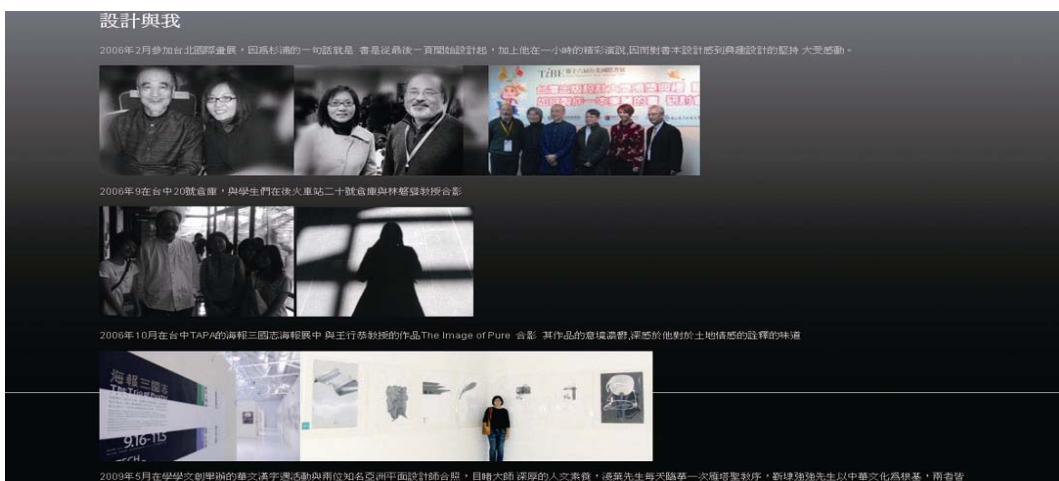

圖 4-25 網頁—研究者參加研討會成果照

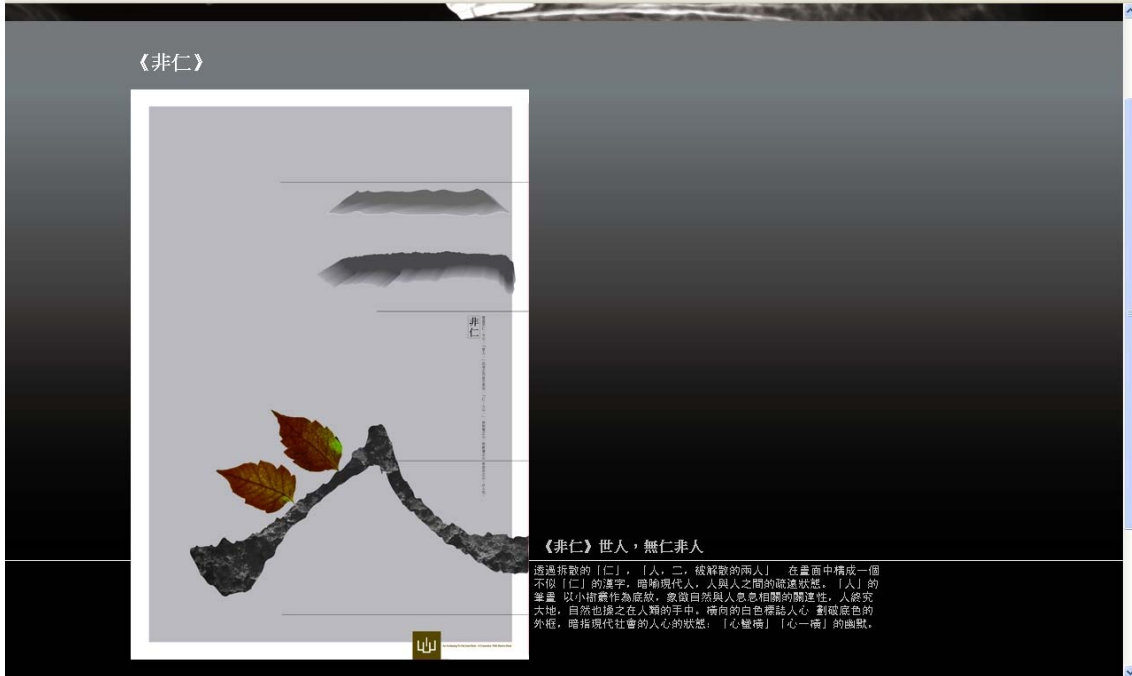

圖 4-26 網頁一創作海報之一《非仁》

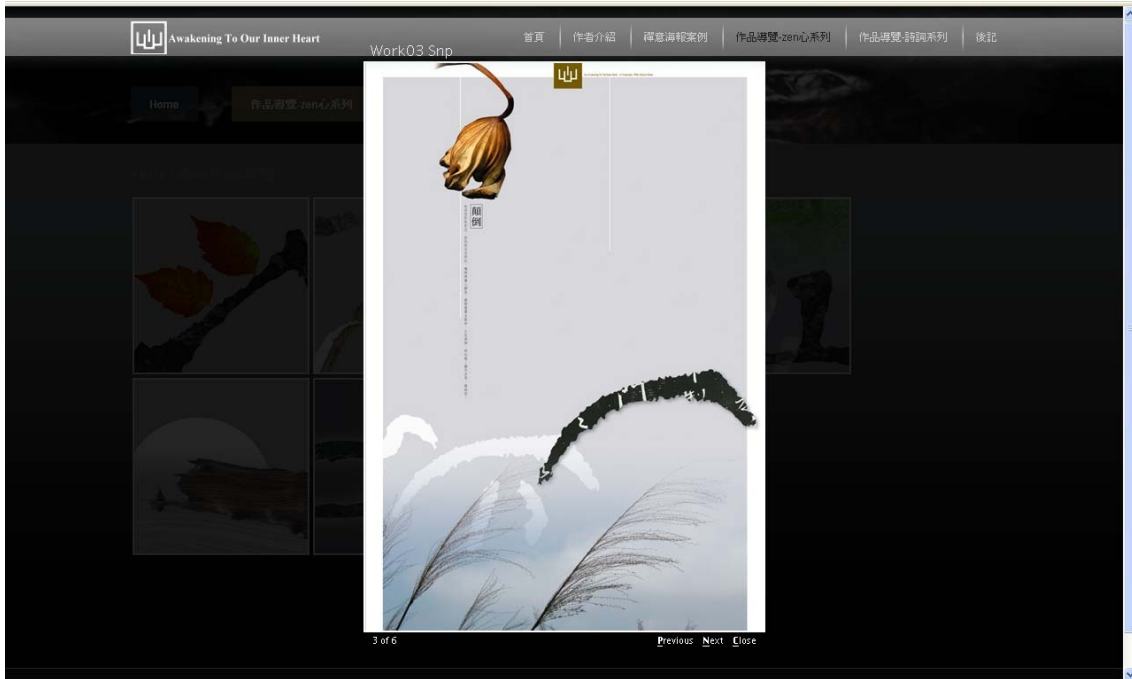

圖 4-27 網頁一創作海報之二《顛倒》

5、作品整體展示空間：人（ZEN）心系列六張海報作品由左到右（1）非仁、（2）囚困、（3）顛倒、（4）轉念、（5）忙茫盲、（6）放下。加上其他視覺相關創作完整展示空間，大小約五 X 二、二公尺。

圖 4-28 作品展示空間（約 5 公尺 X 2.2 公尺）

圖 4-29 作品展示空間俯視圖

圖 4-30 展覽空間之一

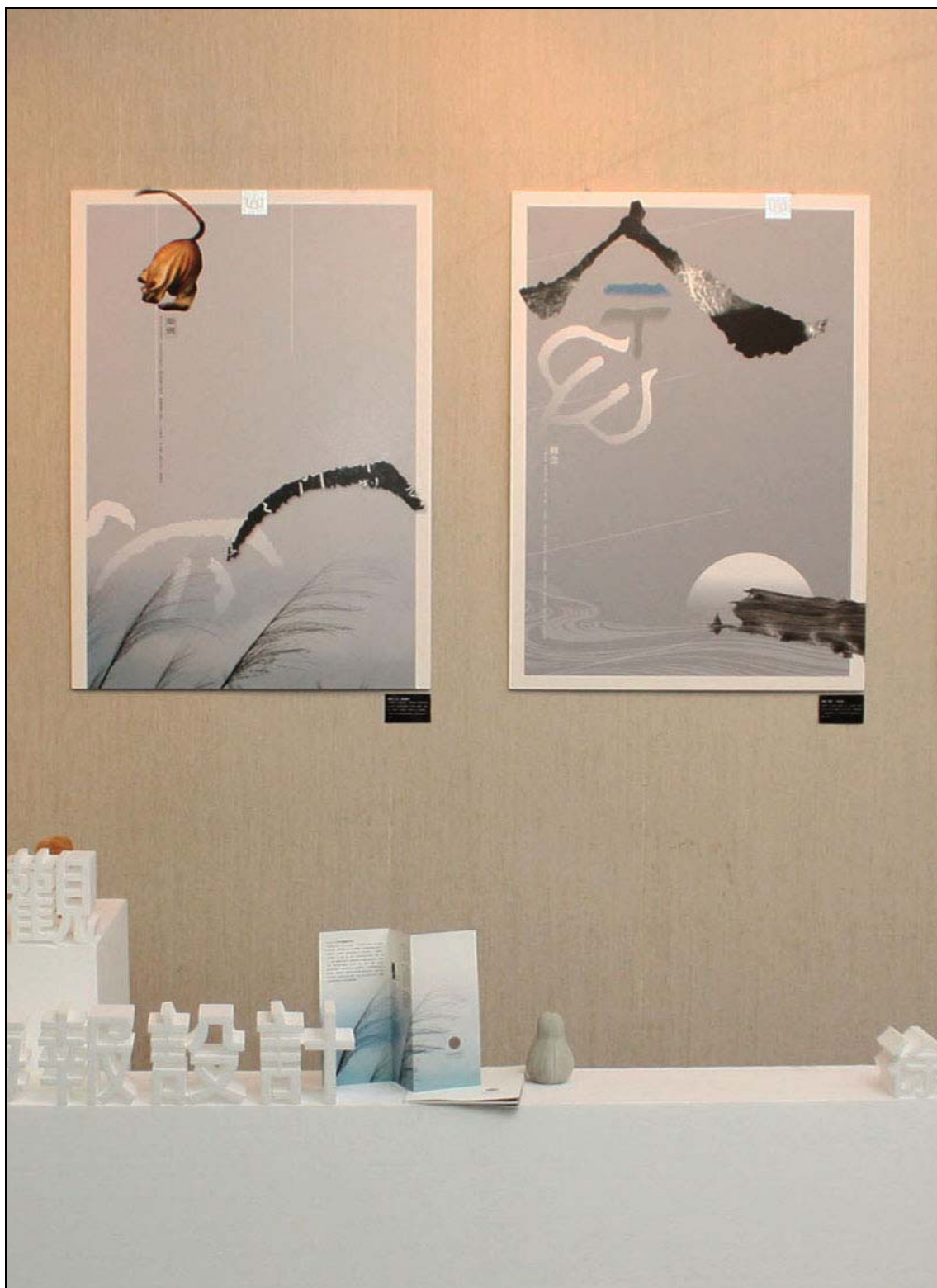

圖 4-31 展覽空間之二

圖 4-32 展覽空間之三

第五章 結論與建議

由於世界正處在混亂混沌的時期，禪宗美學的空無觀與自然簡約，正是可以給忙碌的現代人稍微喘息。除此之外，肩負起時代、社會文化責任的設計者而言，了解並認同其文化的淵源，是非常重要且意義深遠的事。

藉由第二章文獻探討相關論述後，主要結論有三個部份，首先是禪宗在中土的變革，以及它對亞洲文化藝術的影響；其次將禪的美學特質分類探討，最後確立了禪的美學特質對當今視覺設計趨勢的影響。第三章藉由 250 件亞洲海報案例分析其表現意涵，以禪宗的美學特質依其特性分類，深入探討。並分析出視覺上的元素作為禪境表現時的手法，成為本研究的海報創作的根本法則。

本創作的海報共有六張，分別為 1.非仁、2.困囚、3.顛倒、4.轉念、5.忙茫盲、6.放下，海報的象徵意涵如 (表 5-1)。「禪詩禪思」系列海報兩張，運用禪宗美學特質的「大量留白」，將王維與蘇軾的禪詩以漢字裝飾字的方式表現，海報的象徵意涵如(表 5-2)。經由創作後發現，開發以自然材質為肌理的方法，漢字意涵，表現出禪宗的「頓悟空性」，可以有別於如水墨或是其他佛教元素以往表現的手法。

表 5-1 「人 (zen) 心」系列海報象徵意涵分析表

人 (ZEN) 心系列海報創作		
作品名稱	象徵意涵	自然元素
1. 非仁	無惻隱之心的現代人	葉子、樹叢
2. 困囚	心困，是真正的困	門把、石紋
3. 顛倒	追求如夢幻泡影的人生觀	雜草、枯蓮、石紋
4. 轉念	一念之差，使萬勿陷於危機的人類	枯木、水紋
5. 茫茫盲	忙忙碌碌的現代人	草、水紋、樹叢
6. 放心	把心拿出來，好好坐下。	禪坐墊、石紋、樹叢

表 5-2 「禪詩禪思」系列海報象徵意涵分析表

禪詩禪思海報創作		
作品名稱	象徵意涵	自然元素
1. 禪詩禪思 (王維篇)	禪詩合流的影響，繁花的美麗，如同短暫如 一瞬的無常人生。	水紋
2. 禪詩禪思 (蘇軾篇)		水紋

本論文以設計創作為主，著重創作出表現禪境的視覺語彙。因時間限制，尚有許多部分值得深入討論。於此本研究提出後續研究之建議，以供研究者參考：

- (1) 未能深入研究禪宗美學與東方美學的關係，僅針對前人研究之禪宗美學的結果加以分類。
- (2) 若能用禪宗美學特質將西方的海報作分析歸納，更能驗證禪對世界視覺設計的影響。
- (3) 由於日本的美學意識，枯山水庭園皆深受禪的影響，在日本也發展出「禪文化群」，後續可探討禪宗美學對日本設計的影響。
- (4) 本研究尚未探討禪對西方極簡設計的影響，就是禪宗精神與極簡主義的影響，也是非常值得研究的方向。

參考文獻

一、專書：

1. 劉長久，2004，《說禪》，香港三聯書店。
2. 劉長久，2006，《中國禪宗》，廣西師範大學出版社
3. 張節末，1999，《禪宗美學》，北京大學出版社。
4. 張育英，1994，《禪與藝術》，台北揚智出版社。
5. 海倫·威斯格茲(Helen Westgeest)，曾長生、郭書瑄譯，2007，《禪與現代美術》，台北典藏數位家庭。
6. 羅蘭·巴爾特，孫乃修譯，1993，《符號禪意東洋風》，台北台灣商務印書館。
7. 原研哉，黃雅雯，2007，《設計中的設計》，龍溪國際圖書有限公司。
8. 阿部正雄，1992，《禪與西方思想》，台北桂冠圖書。
9. 原研哉，李柏黎，2009，《原研哉的設計》，台北雄獅圖書。
10. 王受之，2002，《世界現代平面設計 1800-199》，臺北藝術家出版社。
11. 宗白華，1987，《藝境》，北京大學出版社。
12. 鈴木大拙、陶剛譯，1992，《禪與日本文化》，台北桂冠圖書。
13. 鈴木大拙、佛洛姆，孟祥森譯，1989，《禪與心理分析》，台北志文出版社。
14. 吳汝鈞，1993，遊戲三昧：《禪的實踐與終極關懷》，台北台灣學生書局
15. 悟覺妙天禪師，1999，《妙天禪師開示錄》，台北禪天下。
16. 悟覺妙天禪師，2004，《禪坐入門》，台北禪天下。
17. 悟覺妙天禪師，2000，《智慧禪學》，台北禪天下。
18. 徐復觀，1992，《中國藝術的精神》，台北台灣學生書局。
19. 李中華注譯、丁敏校閱，1997，《新譯六祖壇經》，台北三民書局。
20. 黃河濤，1995，《禪與中國藝術精神的嬗變》，台北正中書局。
21. 馬自毅-注譯；高桂惠-校閱，2007，《新譯人間詞話》，台北三民書局。
22. 林俊良，2007，《清氣乾坤—海報設計虛白佈局的東方觀點》，台北藝風堂。
23. 普穎華，1996，《禪宗美學》，台北昭文社。

24. 李佩玲，2004，《觀美如霧，一種觀看的框架》，台北田園城市。
25. 葛兆光，1988，《禪宗與中國文化》，台北天宇出版社。
26. 李茂政，1982，《傳播學》，台北時報文化。
27. 勵忠義，1996，《記號，藝術，情報》，台北正中書局。
28. 陳俊宏、楊東民編著，1998，《視覺達設計概論》，台北全華科技圖書。
29. 官振萱，2007，《創意亞洲現場：探索十大設計師的創意力》，台北天下雜誌
30. 靳埭強，1998，《物我融情》，香港靳與劉設計顧問。
31. 袁曼麗，1993，《海報設計概論：淺說海報設計》，台北臺北市立美術館。
32. 高橋正人，1992，《視覺設計概論》，台北藝風堂。
33. 林品章，2000，《視覺傳達設計的理論與實踐》，全華科技圖書。
34. 朱鏗，1999，《佐藤晃一的设计世界》，武漢湖北美術社。
35. 詹偉雄，2005，《美學的經濟：台灣社會變遷的60個微型觀察》出版社：風格者

二、雜誌期刊、期刊論文：

1. 張大磊，2007，中國禪宗文化對古代日本藝術設計和美學的影響，鄭州航空工業管理學院學報，頁199。
2. 刑光祖，1968，禪與詩畫中國美學之一章，華岡佛學學報第一期。
3. 曾議漢，2002，見山只是山，不立文字與禪形上美學的終極關懷，華梵大學第六次儒佛會通學術研討會論文集--上冊。
4. 陳信甫、林珊姣，2002，中國禪風對日本庭園風格影響—以京都地區為例，中華佛學研究第六期
5. 林隆達，2007，禪意書風探析，書畫藝術學刊第三輯
6. 簡楷倩，2008，雪舟山水繪畫中禪意的表現，書畫藝術學刊第四期
7. 賴賢宗，2003，意境與抽象：東西跨文化溝通中的藝術評論，台北，洪葉文化事業有限公司。
8. 李新富，2001，《從勝岡重夫啓程系列海報探討藝術對設計創作的影響與啓示》商業設計學報第五期，台中。

9. 劉建成，2003，《符號、傳達視覺設計創作報告》，台北七月文化出版
10. 林俊良，2004，《現代海報設計之東方意象》，第 57 期，國立台灣美術館。
11. 久松真一，〈禪的文化〉，載於《禪的藝術》一書中(《久松真一著作集》五)，東京理想社，1971。
12. 商業週刊，2006，台北商周文化雜誌，903 期。
13. 遠見，2005，台北遠見雜誌，3 月號。

三、學位論文：

1. 姜彥竹，2001，圖像與象徵在海報設計上之研究，台灣師範大學設計研究所碩士論文。
2. 郭秀娟，2004，視覺圖像記號之應用研究-以紅毛港圖像記號為例，台灣師範大學設計研究所碩士論文。
3. 曾議漢，2004，禪宗美學研究，中國文化大學哲學研究所博士論文。
4. 張德馨，2004，禪宗美學特質應用在書畫上之創作，台北市立師範學院視覺藝術研究所碩士論文。
5. 胡毓賢，2008，佛學與量子力學對照觀點之海報創作研究，台中技術學院商業設計研究所碩士論文。

參考網路：

1. 法鼓山全球資訊網，<http://www.ddm.org.tw/ddm/intro/index.aspx?cateid=289&contentid=757> 網站檢索日期 2009/04/05
2. 台灣禪宗佛教會網，<http://www.zen.org.tw/> 網站檢索日期 2009/04/10
3. 幻與寂的空間－淺談日本禪宗寫意庭園的美學意匠
<http://hi.baidu.com/%CB%AA%D1%A9%D3%F9%CB%F9/blog/item/bf31d539fe10aef13a87ce91.html> 網站檢索日期 2009/04/08
4. 「光之教堂」－日本建築之神安藤忠雄的建築代表作
<http://cs.truth.org.tw/blogs/emmanuel/archive/2007/07/01/3221.aspx> 網站檢索日期 2009/04/08

5. 禪與服裝的對話，<http://mail.tcvs.ilc.edu.tw/~ling/article/religion.htm> 網站檢索日期 2009/05/10
6. 一生之水的經典故事，<http://gb.cri.cn/6851/2004/10/20/147@334467.htm> 網站檢索日期 2009/05/10
7. 臺華窯，<http://www.thp.com.tw/max/front/bin/ptlist.phtml?Category=102351> 網站檢索日期 2009/05/20
8. 劃世紀的環保美學，<http://www.tomshardware.tw/881,news-881.html> 網站檢索日期 2009/05/25
9. 字在自在，<http://www.epochtimes.com/b5/3/7/13/n342276.htm> 網站檢索日期 2009/05/25
10. 方道文山流，<http://www.wretch.cc/blog/fanwenshan/9239996> 網站檢索日期 2009/06/10