

倒转千年，梦回敦煌——敦煌文创IP产品开发意义

刘健瑀

大连艺术学院，中国·辽宁 大连 116600

【摘要】传统艺术的延申，是文化遗产的有机组成部分。随着文化产业的日渐繁荣，以民族文化为依托的设计逐渐成为现代产品设计的发展趋势。人们现阶段对于文创产品的消费已经不仅仅是寻求普通的通货产品，更多是对于文化精神的追求性。

【关键词】传统艺术；文创产品；敦煌文化

Reversing the Millennium and Dreaming Back to Dunhuang -- Significance of the Development of Dunhuang Cultural and Creative IP Products

Liu Jianyu

Dalian Academy of Arts, Dalian 116600, Liaoning, China

[Abstract] The extension of traditional art is an integral part of cultural heritage. With the growing prosperity of cultural industry, design based on national culture has gradually become the development trend of modern product design. At this stage, people's consumption of cultural and creative products is not only seeking common currency products, but also pursuing cultural spirit.

[Keywords] Traditional art; Cultural and creative products; dunhuang culture

我国是一个历史悠久，文化底蕴深厚的国家。无论历史怎样的变迁，文化的传承在此也从未中断过，加上多民族的文化相融，中华传统历史现在已经形成独树一帜的传统文化体系。

如今，人们越来越重视消费质量，文化创意产品的浪潮逐渐袭来。文创产品在现如今市场占比份额逐渐提高，并逐渐在传统文化消费领域占据重要的市场地位。敦煌文化作为世界文化遗产的重要组成部分，对中华文明乃至人类文明交流产生了深远的影响。它充分展示了其文化历史价值，为后世文明交流提供了重要参考，是中国走向世界的文化跳板。敦煌文化充分展示了其文化历史价值，为后世文明交流提供了重要参考，是中国走向世界的文化跳板。在经济全球化的新时代当中，敦煌文化赋予了中国特色文化的独特性，利用传统文化赋能中国特色文化，实现传统文化的独到价值。敦煌文化是中国传统文化的精华，赋予了沉睡千年的艺术新的艺术生命力。将现代设计的美学结合到传统美学中。本文对敦煌化起源、敦煌艺术在创作原则和方法、敦煌壁画的艺术价值、敦煌文创产业的发展等多个方面进行研究。

1 敦煌文化的起源

敦煌文化源远流流于十六国的前秦时代，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等国家建设，形成了很大的规模。它座落在河西走廊的敦煌，以美学和塑造为闻名。

敦煌文化是东方世界的艺术，它被称作东方世界的艺术博物馆。它保留了公元四世纪到十一世纪的洞窟 735 个，彩塑三千余身，壁画 45555 平方米，唐宋木构建筑的五座。早在 1944 年国民政府就在此成立了国立敦煌艺术研究所，新中国成立后，更名敦煌文物研究所，后扩建为敦煌研究院，是中国文物保护历史上从未有过的、成体系而且不曾间断的保护、研究工作，充分彰显了民族传统文化的强大生命力。

2 敦煌艺术在创作原则和方法

从作品中不难找到敦煌艺术创作的规律，这些规律创造了今天的绘画做同样重要。

首先，佛像画应该有一个固定的比例图案，这是佛教中的说

话是有要求的。但并非所有的佛陀都遵循这一原则，一些活着的菩萨或者，故事画中的人物是在他们出现时创造出来的。除了色彩方面，也很精致还应制定法规和要求。

第二，艺术形象都来源于生活，当时生活是紧密相连的。包括人物、服装、服饰等，都是当时的古代社会将具有相同的特征。可以说，这些精美的艺术品源自生活，为我们研究中国古代文化提供了基础。例如，佛陀和菩萨不再是遥远的神仙，但和蔼可亲、活生生、有血有肉的古代人的生活中，服饰首饰也很常见人类服装。因此，我们可以得出结论，这些艺术形象来自生活。

第三，通过艺术想象发挥画家的主观创造力。艺术形象虽然来自生活，但高于生活，充分发挥了画家的创造力。这些艺术形象是通过艺术家的意境和画面人物构成的设计很好地传达了艺术家的审美思想，使整个画面成为一个完整的整体。艺术形象来源于生活，但艺术家不受生活现象的束缚，而是一种高度的概念包括有选择的创造性劳动。充分调动画家的想象力和创造力智慧可以得到充分发挥。所以当你看到敦煌壁画的艺术形象时，你会发现这些图画是特别的它不是唯美的、自由的、奔放的、神圣的、神秘的，而是更多的既不能惊心动魄，又能体现画家极其虔诚的内心。这些创作方法对后来的艺术产生了深远的影响。另外，敦煌壁画也给我们留下了大量宝贵的财富

3 敦煌壁画的艺术价值分析

3.1 敦煌壁画的艺术特点

敦煌壁画受西藏宗教信仰的启发，在艺术创作中摆脱了传统伦理道德的思想束缚。敦煌早期壁画作品多以大地红线为蓝本，其特点是黑线深沉，雄浑有力。早期的铁线画被用来表现自然优美的人物和服饰线条，薄纱穿过身体的质感，以及飘扬的精灵的优雅。在色彩运用方面，敦煌壁画继承了传统的显色规律，以色彩鲜艳著称。它不追求复杂的光化色彩，而是强调色彩的装饰美，不过分追求色彩的真实感。在复杂的颜色中，它精心设计对比、衬托和重叠光环，使颜色相互发挥最佳效果。这种新的明暗处理方法是敦煌壁画中利用色彩表达立体感的一种重要方法。它吸收了西域凹凸法的营养，融入了中国画传统的底纹方法。它丰富了壁

画技法,创造了装饰性和立体感以及独特的人物形象。壁画构图也在不断创新,打破了“人大于山”、“水不可溢”的格局。以鲑鱼型或散落型的视角,构筑了各种宏大的巨变,开辟了意境创作的新领域。

3.2 敦煌壁画的现代意义

敦煌壁画有着强大的现代意义和艺术价值,敦煌艺术是历代画家的创作杰作。壁画中没有相同的东西。即使有描绘相同历史内容的艺术品,画家也会根据自己的创造力和想象力创作出完全不同的作品。纵向上有一千多年,横贯印度、西藏、西域、中原等广大地区。从漫长的时间和广阔的空间来看,甚至从佛教艺术史的角度来看,敦煌艺术都具有很高的文化价值,敦煌艺术家天生就有艺术天赋或造型天赋。他们从内心深处挖掘创作源泉,出于对佛教的信仰而从事创作活动。因此,这些艺术作品能够保持永恒的生命力是必然的。

4 敦煌文创产业发展现状

敦煌文化作为中国传统文化的一部分,是敦煌地域文化的代表,见证与记录了敦煌千百年间的历史演变、地理风貌、社会风俗与文化艺术,具有极高的学术研究价值。以敦煌壁画为元素进行文创产品设计与开发,其初衷就是为了传承与弘扬传统文化,而整个设计过程就是通过现代设计方式和表现手法使得传统文化与现代设计相互碰撞,在反复的理论研究和设计实践中也推动着“新”的文化的产生,这种“新”的文化融合了古今两种艺术文化和思想观念的精髓,并最终产品为载体实现中国传统文化的发扬。

文化与创意,是文创产品设计的关键,核心理念是将文化创新转化后以产品为载体通过具象的表现形式呈现在大众面前。在进行文创设计时,本团队成员对敦煌壁画中的文化底蕴和精神内核进行了较为深入的梳理与剖析,寻找现代产品设计与传统文化的契合点,将元素中所暗含的文化内涵通过产品进行呈现,从而提高产品的文化属性,对于文创品牌在传承弘扬的基础上创新发展升级构成了综合性的事实意义。

5 敦煌文化与现代艺术结合

敦煌文化作为人类文明的宝贵遗产。“一条丝路连欧亚,千古明月照敦煌。”多种文化在此交融相汇展现出无与伦比的魅力。敦煌文化赋予产品文化内涵和风格特点,通过与现代艺术结合,在传承的过程中根据时代的变化进行改进创新,将敦煌文化所蕴含的思想内涵,艺术内涵在新时代中继续发扬传承。任何文化创意产品进行推广的同时,相应的本土文化才可以被推广并传播出去,让更多的人了解和认可。

文创产品是依托传统文化而铸就的产品,将传统文化和现代文化相结合,可以更好的弘扬传统文化的精神内涵。敦煌文化历史悠久博大精深,艺术造诣高,值得深挖的历史底蕴深厚,但文创产品同质化严重,缺乏独特的文化特色,缺乏对于文化主题的深入开发。现阶段市场产品模式单一,缺乏创新活力,因此我们尝试将大连艺术学院吉祥物的艺小凤与艺小凰与敦煌传统文化进行结合,赋予传统文化更多多样性,增强敦煌文创的丰富性,进而更好打造敦煌文创衍生品牌,实现品牌效应。自古以来,凤凰就是中华民族文化中的重要元素,因而大连艺术学院将凤凰作为自己的ip形象,大艺至臻与敦煌传统文化的相结合,像凤凰一样,经过千锤百炼,最终脱胎换羽,展开双翅。大艺至臻与敦煌文化相结合对中华优秀传统文化的传播、传承和弘扬,也可以产生积极的推动意义。

6 大艺至臻文创产品中的敦煌元素

6.1 文化意义

“大艺至臻”是大连艺术学院文化科技创意园旗下的创意品牌,品牌旨在追求教育与文化走向卓越的“至善、至美、至臻”,而敦煌文化就是中华传统文化经过这么多年以来沉淀下来

的结果,蕴含着“崇高与优雅、对称与和谐、阴柔与阳刚、悲壮与英勇、庄严与浪漫”的显著美学风格。作为大艺至臻主体形象的艺小凤,艺小凰两个IP形象,凤凰,在创意中重塑新生,以青春感受校园美丽,艺创意重塑凤凰涅槃^[1]。

将敦煌文化和大艺至臻两者相结合,围绕“至善,至美,至臻”进行系列化开发,形成完整的大艺至臻IP价值链,有助于提升IP文化承载能力,进而产出高价值文创产品。从侧面传递敦煌文化的时代意义,呈现敦煌所特有的时代气息,更高效的传递传统文化的精神文化内涵,将敦煌文化的精神内涵与现代价值理念集中提炼融合,从多层次、多角度对敦煌的特色文化进行体现。

6.2 创新意义

本次我小组成员以“大艺至臻”品牌为基础进行设计,将传统文化与现代艺术相结合。将校园文创产品与传统文化元素相结合过程中,对文创产品进行一个新的定义,力图在众多产品中脱颖而出。对传统艺术文化所蕴含的丰富历史和文化价值进行创造性转化,推动中华优秀传统文化发展^[2]。

为此次大创,本人与小组成员充分研究、借鉴了敦煌传统绘画中的关键设计要素,将传统纹饰、连续纹样、色彩法则应用于丝巾、手办、绘本等系列产品。整体产品设计效果较好,从外观入手将传统敦煌艺术融入,也激发了更多受众对于大艺至臻的好奇,进而积极深入的了解大艺至臻。而对传统文化而言,在创新的基础上,能够把传统文化推广传播出去,让更多人能够了解,也进一步实现了对传统文化的弘扬。

6.3 传承意义

现代艺术和传统艺术文化之间应当相互支撑,相互促进,持续发展,两者之间不应该是一种对立关系。传统艺术蕴含着深厚的文化底蕴,而文化则需要后人不断地传承下去的。传统艺术在很大程度上也是一种借鉴,将中华传统文化和现代文化相融合,不仅仅是对传统文化的照搬拓印,更多的是吸取传统文化中的精华,继承传统文化的精神内涵,在此基础上结合现代艺术去进行创新,只有这种形式的继承与创新才是有意义的,传统文化才可以被继续的发扬传承下去。传统文化不断地传承,现代艺术才可以不断地发展。

结语

总之,敦煌艺术是人类艺术的宝库,它属于中国,也属于世界。这是我们不断学习和探索的艺术宝库。今天的艺术家要创作出优秀的绘画作品,就必须

在传统艺术中深入钻研。只有这样,我们的文化和艺术才能健康发展和创造创作更多符合时代特点的优秀精品艺术作品。

敦煌文化是中国传统艺术,历经数千年的敦煌艺术,敦煌壁画更是古人给了中国后人最宝贵的艺术文化瑰宝。如今,随着民众文化自信日益提升,艺术家和设计师开始更多地关注中国传统文化与现代信息技术的结合,而带有中国传统视觉元素的设计作品越来越受到人们的青睐。在新时代我们通过新媒体,互联网,自媒体平台,文创产业将中国传统文化继续传承下去,走出中国迈向世界,敦煌文化和文创产品相融合,可以给人们在来古典美的视觉效果还可以让更多的人感受到民族文化,增强民族自豪感。文创产品和民俗文化的相结合,使我国在民族文化艺术领域走在世界前列,走出具有民族文化的艺术道路。

参考文献:

[1] 邓雨欣. 敦煌文化元素在文创产品设计中的应用研究[J]. 今古文创. 2021, (3). 74-75.

[2] 刘亚文. 基于地域文化的旅游文创产品设计研究—以敦煌莫高窟为例[D]. 2018.

作者简介: 刘健瑀(2000, 08-)男,汉,籍贯江西,学历: 本科,单位: 大连艺术学院。