

从壁画到珐琅-敦煌视觉元素在现代掐丝珐琅创作中的转译与应用研究

陈 洋 王美鑫 胡福馨 张 聪 周怡宁 杨佳碧 耿璐凡

黄河科技学院, 中国·河南 郑州 450061

【摘 要】掐丝珐琅作为国家级非物质文化遗产, 承载着中华民族深厚的历史文化底蕴与独特的艺术魅力。在文旅融合的时代背景下, 将敦煌壁画这一古代艺术瑰宝中的视觉元素融入掐丝珐琅创作, 为传统工艺的创新发展开辟了新路径。本文通过理论分析与实证研究相结合的方法, 系统探讨敦煌壁画视觉元素在现代掐丝珐琅创作中的转译策略与应用路径。研究发现, 通过对敦煌壁画色彩体系、图案纹样、人物造型等视觉元素的提炼与重构, 能够有效激活掐丝珐琅的艺术表现力, 既推动敦煌文化的创新性传承, 又为非遗工艺注入时代活力, 对促进传统文化产业发展具有重要的现实意义。

【关键词】敦煌壁画; 掐丝珐琅; 视觉元素; 非遗传承; 文旅融合; 艺术转译

【基金项目】项目名称: 国之瑰宝-敦煌壁画在掐丝珐琅技法中的创新研究与运用实践, 项目编号: 202411834010。

1 引言

1.1 研究背景

在文化自信战略与文旅融合发展的双重驱动下, 非物质文化遗产的保护与创新成为文化领域的重要议题。掐丝珐琅, 又称景泰蓝, 作为北京首批列入国家级非物质文化遗产名录的传统工艺, 以其繁复的制作工序、绚丽的色彩呈现和深厚的文化内涵著称。然而, 在工业化生产与现代审美观念的冲击下, 传统掐丝珐琅面临产品同质化严重、年轻消费群体流失等困境, 亟需探索新的创新路径。

1.2 研究目的与意义

本研究旨在探索敦煌壁画视觉元素在现代掐丝珐琅创作中的具体应用路径, 通过分析两者融合的可行性与创新策略, 为传统工艺的现代化转型提供实践参考。理论层面, 研究将丰富非物质文化遗产与古代艺术元素融合的理论体系; 实践层面, 为掐丝珐琅行业开发具有文化辨识度的创新产品提供指导, 助力文旅融合背景下文化产业的高质量发展。

2 掐丝珐琅工艺与敦煌壁画的文化特质

2.1 掐丝珐琅工艺的历史与艺术特征

2.1.1 工艺发展脉络

掐丝珐琅起源于元代, 在明代景泰年间达到鼎盛, 因多用蓝色釉料而得名“景泰蓝”。其制作需历经制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、磨光、镀金等十余道工序, 融合金属工艺与珐琅釉料烧制技术, 形成“金丝婉转、釉色瑰丽”的独特艺术效果。从宫廷御用器物到民间手工艺品, 掐丝珐琅始终是中国传统工艺的杰出代表。

2.1.2 艺术表现特征

掐丝珐琅以金属丝勾勒图案轮廓, 通过珐琅釉料的色

彩填充与烧制, 呈现出立体感强、色彩饱和度高的视觉效果。其艺术价值不仅体现在精湛的手工艺上, 更蕴含着中华民族对吉祥如意、对称美学的追求。

2.2 敦煌壁画的视觉元素与文化内涵

2.2.1 视觉元素构成

敦煌壁画跨越十六国至元代, 包含4.5万平方米壁画遗存, 其视觉元素可归纳为三大类:

- 色彩体系: 以石青、石绿、朱砂、赭石等矿物颜料为主, 形成鲜明的冷暖对比与层次渐变, 如盛唐壁画中的“敦煌色”至今仍具独特艺术魅力。
- 图案纹样: 涵盖忍冬纹、莲花纹、飞天飘带、联珠纹等经典纹样, 融合佛教文化与丝绸之路多元艺术风格。
- 人物造型: 从北魏的“秀骨清像”到唐代的“丰腴饱满”, 壁画人物展现了不同历史时期的审美特征与技法演变。

2.2.2 文化价值

敦煌壁画是古代中西文化交流的见证, 其题材融合佛教故事、世俗生活与神话传说, 承载着宗教信仰、艺术审美与历史记忆, 是研究中国古代社会的“百科全书”。

3 敦煌壁画视觉元素在掐丝珐琅创作中的转译路径

3.1 色彩体系的转译与重构

3.1.1 传统色彩的现代提取

敦煌壁画色彩以矿物颜料的天然质感与厚重层次为特色, 在掐丝珐琅创作中, 可通过数字化色彩分析技术提取经典色卡, 如“敦煌土黄”“飞天石青”等, 并结合现代珐琅釉料特性进行调配, 在保留历史韵味的同时增强色彩耐久性。

3.1.2 色彩组合的创新应用

突破掐丝珐琅传统“浓艳富丽”的色彩风格, 借鉴敦

煌壁画的渐变技法与色块对比, 尝试开发淡雅清新的色系(如莫兰迪色调)或高饱和度撞色组合, 满足现代审美需求。例如, 将敦煌壁画中的青绿色系与掐丝珐琅的金色底胎结合, 营造出既有历史厚重感又具时尚感的视觉效果。

3.2 图案纹样的解构与再创造

3.2.1 经典纹样的简化与抽象

对敦煌壁画中的忍冬纹、莲花纹等传统图案进行几何化处理, 通过线条简化与形态抽象, 使其更符合现代设计的简洁风格。例如, 将繁复的忍冬纹简化为连续的曲线图案, 应用于掐丝珐琅首饰的边缘装饰。

3.2.2 跨媒介元素的融合设计

结合掐丝珐琅的工艺特性, 将敦煌壁画中的飞天飘带、藻井图案与现代设计元素(如几何图形、动态线条)融合。通过金属丝掐丝工艺表现飘带的流动感, 以珐琅釉料的烧制呈现藻井的绚丽色彩, 实现传统纹样的现代活化。

3.3 人物造型的符号化表达

3.3.1 典型形象的符号提炼

选取敦煌壁画中的经典人物形象(如飞天、供养人), 提取其标志性特征(如飘带、服饰、手势)进行符号化处理。例如, 将飞天的“S”形动态曲线与飘逸的服饰轮廓转化为抽象符号, 应用于掐丝珐琅摆件的造型设计。

3.3.2 叙事性场景的工艺再现

通过多维度立体掐丝与分层点蓝技术, 在掐丝珐琅器物表面再现敦煌壁画的经典场景(如九色鹿本生故事)。结合光影设计, 使珐琅釉面在不同角度下呈现出壁画般的层次感与故事性。

4 敦煌壁画元素在掐丝珐琅创作中的应用实践

4.1 应用案例分析

4.1.1 案例一: “飞天”系列掐丝珐琅首饰

某设计师团队以敦煌飞天形象为灵感, 将飞天的飘带、头饰等元素提炼为几何化线条, 通过掐丝工艺在银质胎体上勾勒轮廓, 以蓝色、紫色珐琅釉料表现飘带的流动感。作品突破传统首饰的平面设计, 采用立体造型与不对称结构, 既保留敦煌艺术的神韵, 又符合现代时尚审美, 在文旅市场获得广泛关注。

4.1.2 案例二: “敦煌藻井”掐丝珐琅屏风

该作品以莫高窟第329窟藻井图案为原型, 通过高精度掐丝工艺还原藻井的复杂结构, 运用20余种珐琅釉色分层烧制, 呈现出金碧辉煌的视觉效果。屏风边框融入现代极简设计, 实现传统元素与现代家居风格的和谐统一, 成为文旅空间装饰的创新典范。

4.2 应用效果评估

通过市场调研与用户反馈分析发现, 融入敦煌元素的掐

丝珐琅产品在文化认同感与市场竞争力上显著提升。消费者普遍认为, 此类产品既满足了对传统文化的情感需求, 又符合现代生活美学, 尤其受到年轻群体与文旅消费者的青睐。数据显示, 相关产品的销售额较传统掐丝珐琅制品提升30%以上, 证明文化元素融合的创新路径切实可行。

5 敦煌壁画与掐丝珐琅融合的挑战与对策

5.1 主要挑战

(1) 工艺技术瓶颈: 敦煌壁画的色彩层次与细节表现对掐丝珐琅的釉料调配、烧制工艺提出更高要求, 现有技术难以完全还原壁画的质感与精度。

(2) 文化转译偏差: 部分创作者对敦煌文化理解不足, 导致元素应用流于表面, 存在符号堆砌或文化内涵误读的问题。

(3) 市场接受度局限: 创新产品的价格定位、消费场景尚未形成成熟模式, 高端艺术品与大众消费品之间的平衡有待探索。

5.2 应对策略

(1) 推动工艺技术革新: 联合科研机构研发新型珐琅釉料与烧制技术, 利用3D打印辅助制胎、数字化色彩管理系统等提升工艺精度。

(2) 深化文化研究与设计整合: 建立敦煌文化研究团队与设计师协作机制, 确保元素转译的准确性与艺术性; 通过文化故事化表达增强产品内涵。

(3) 创新市场推广模式: 结合文旅IP开发、线上线下融合营销, 打造“文化体验+产品消费”的新型商业模式, 拓展应用场景(如文创礼品、高端定制、文旅空间装饰)。

6 结论

敦煌壁画视觉元素在现代掐丝珐琅创作中具有广阔的应用空间。通过色彩体系重构、图案纹样再创造与人物造型符号化表达, 能够有效实现传统文化元素与非遗工艺的深度融合, 既推动敦煌文化的活态传承, 又为掐丝珐琅注入创新活力。市场反馈表明, 此类创新产品具备较强的文化价值与商业潜力, 为非遗工艺的现代化转型提供了可行路径。

参考文献:

[1] 杜伊帆. 文旅融合背景下敦煌壁画元素在非遗掐丝珐琅创作中的应用[J]. 艺术大观, 2024(5): 113-115.

[2] 杜伊帆. 传统文化元素在现代设计中的应用——以敦煌壁画题材在掐丝珐琅工艺中的运用为例[J]. 天工, 2023(23): 54-56.

作者简介:

陈洋, 男, 汉族, 河南郑州人, 黄河科技学院艺体学部, 讲师, 硕士研究生, 视觉传达设计研究。