

浅析敦煌图案元素在可持续设计中的运用

欧阳铭骏

(四川文化艺术学院)

摘要:敦煌图案是敦煌石窟艺术的重要组成部分,敦煌图案被装饰在壁画、塑像、石窟本体和木构窟檐上,技艺精湛,造型丰富,规模巨大,布局独特,艺术价值弥足珍贵,敦煌图案的人物造型、线描勾勒、赋彩设色等方面表现了人们对美善愿望的寄托。通过对敦煌图案各时期艺术风格传承演变的研究,运用可持续设计理念进行创造性转化和创新性设计,不仅增强了以敦煌文化为代表的中华优秀传统文化的影响力和吸引力,也揭示了蕴含在敦煌图案中的文化精神,本文就敦煌图案元素在可持续设计中的运用进行了探析。

关键词:敦煌图案;可持续设计;视觉传达;运用;

敦煌莫高窟是世界文化遗产,也是目前世界上现存规模最大,历史悠久且内容丰富的佛教艺术宝库,它坐落在河西走廊的西端,俗称千佛洞。敦煌石窟艺术其形式在继承和发展汉晋传统艺术的同时,也不断吸收南北朝和唐宋美术流派的艺术风格,通过不断融合域外印度、中亚、西亚的艺术与文化,形成了多元一体的敦煌艺术。如今,从可持续设计的视野下,敦煌图案元素正在被广泛的应用于当代艺术领域的诸多方面,敦煌文化的精神内核是融合与吸收,是“美美与共”“和谐共生”的文化体现,这也正是可持续设计中要求的人与环境和谐发展的观点,在根据传统艺术元素融合现代视觉设计的发展趋势中,“多元一体”的敦煌文化正与之契合。通过视觉传达设计手法提炼敦煌图案元素,既能满足当代人的审美需求又兼顾后代永续发展的视角,敦煌文化正在不断地被赋予时代内涵,这正是可持续设计下敦煌文化的魅力与活力所在。

1 敦煌图案元素的基本特点

古代匠师们用精湛的技艺在敦煌石窟中描绘了数量庞大,品种繁多的壁画,按照石窟内不同维度的图案装饰效果,其图案主要集中在藻井、人字披、龕楣上,壁画中的边饰、圆光、服饰、家具、地毯、器物等图案也是构成敦煌图案体系的重要元素。

1.1 边饰图案特点

边饰图案是构成敦煌图案的基本元素之一,它广泛分布于石窟的壁画中,边饰图案的作用在于对壁画主题进行分隔,并随不同区域的装饰功能和历史各时期的艺术风格演化而不断变化,也在变化中融合成为浑然天成的装饰效果。

北朝时期(北凉、北魏、西魏、北周)敦煌边饰图案简练鲜明,以忍冬纹、云气纹、几何纹(方格纹、斜格纹、菱格纹)、凹凸平台纹为主,其中最常见忍冬纹在形式上有单叶波状、双叶分枝、四叶连锁等多种样式。隋代在继承北朝时期敦煌图案的基础上,最具隋代特色的是由波斯经西域传入敦煌的联珠纹边饰图案。唐代的边饰图案主要以波状连续、散点连续、几何连续、叠鳞连续几种样式构成,团花与卷草、几何与小花纹也是这一时期的主要图案纹样,并且在图案的处理上借助色彩互换来表现图案的节奏韵律,使唐代的敦煌装饰艺术达到了巅峰。

1.2 人字披图案特点

人字披图案是敦煌装饰图案中一个独特的类别。在敦煌早期及隋代的部分石窟形制上模仿传统木构建筑的人字披顶结构,并加宽两披之间距离,将人字披改制成盂顶形式,古代匠师通过在这种特殊窟顶上进行图案的构图与装饰效果来提升敦煌石窟的整体视觉美感。

北魏时期的人字披图案造型简约,绘制粗放,多以飞天、供养菩萨、化生童子、祥禽瑞兽等形象配以灵动的忍冬叶纹、莲花纹、波浪起伏的藤蔓纹组合而成,人字披图案纹饰自由舒展,疏密流畅极具韵律感,人字披顶结构的椽子与望板之间用褐红色和米白色的明度配比来划分空间层次,色彩的变化与人字披图案相互呼应,达到了整体统一的装饰艺术效果。北魏以后一直到隋代,这期间人字披图案也在发生着一系列的变化,忍冬纹、莲花纹等图案逐渐从简约粗放变得繁复细腻,整体色彩变得清雅朴素,增加了晕染的手法使图案呈现出更多的色彩变化,石窟早期出现在人字披顶的浮凸壁面泥塑也被平面绘制的图案所取代,人字披图案装饰纹样也增加了宗教法器一类的图案等,曾经椽子上灵动的波浪连续纹样逐渐转变成左右对称长方形的适合纹样,直到隋代敦煌石窟顶部中心为方形深凹藻井,形制变为倒斗型窟,此前的人字披图案也完全改绘成佛教故事叙事画面,从而取代了人字披装饰图案。

1.3 圆光图案特点

在佛教文化传入中国前,起源于地中海地区的早期宗教在表现象征神明智慧灵光时,会在其头部后面用圆形图案进行表现,此类图案后经佛教文化进入中国。敦煌图案中将象征佛菩萨威仪与法力的装饰图案称作圆光、项光、头光或顶光。圆光图案在北朝到隋代期间,多以佛教“光明”的寓意为主题,采用火焰纹陪衬卷草纹的精雕细镂圆盘形方式进行装饰表现,唐代的圆光图案受到被誉为“印度艺术的黄金时代”的笈多王朝(公元320—600年)艺术风格影响,多以图案华丽且丰富的莲花纹为主要元素,绘制到多层同心圆结构的圆光图案框架内,装饰效果既朴素又华丽,既崇高又优美。

圆光图案内一般由莲花纹、团花纹、石榴纹、卷草纹或几何纹样组成,每层纹样通过对称、均齐、连续、平衡的方式围绕着圆光作装饰布局。佛像的圆光图案多以莲瓣桃形纹和团花穿插卷草纹来表现佛的神圣;菩萨的圆光图案多以卷草纹、半团花、莲瓣桃形纹组合来表现其庄严;佛陀弟子则采用团花纹为圆光图案,表现佛弟子的庄重。

1.4 敦煌藻井图案特点

敦煌藻井中的装饰纹样体系较为完善,从早期北朝到隋代时期,敦煌石窟形制已经逐渐演变为覆斗形顶窟,其顶部中心的方形区域装饰着藻井图案,早期藻井图案运笔简朴豪放,以莲花纹为中心外部环绕水涡纹饰,四方配以飞天纹与火焰纹装饰,边饰图案多用忍冬纹或几何纹以连续纹样进行表现。隋代藻井结构已经固定为方井、边饰、垂幔的三层形制,图案也富有独特的时代风格和艺术特色,其中以具有波斯风格的联珠纹为重要代表。唐代敦煌石窟藻井装饰较隋代更加丰富华丽,形

式以丝绸织成的华盖悬挂于窟顶为特点,其藻井图案出现了宝相花、瑞兽、飞天等纹饰,用华丽的璎珞等装饰最外层的垂幔,图案繁复,层次分明,进一步提升了唐代藻井的视觉维度。

2 敦煌图案在视觉传达可持续设计中的运用

敦煌石窟汇聚融合着中西方不同时期的文明,创造出了具有敦煌本体独特的艺术风格、时代特色和文化精神。通过对敦煌装饰图案结构、造型、色彩、手法、风格的探析,有助于设计师运用可持续设计理念进行视觉传达的创造性转化和创新性设计,不仅增强了以敦煌文化为代表的中华优秀传统文化的影响力和吸引力,也揭示了蕴含在敦煌图案中的文化精神,对当代视觉传达设计具有重要的借鉴意义。

2.1 将敦煌图案装饰元素运用到视觉传达设计中

敦煌图案从最基础的边饰图案元素到系统完备的藻井图案,具备了二维空间的视觉规律、在形式美法则下,从对比调和、对称均衡、结构比例、节奏韵律、多元统一等方面为切入点,通过当代视觉传达设计创造敦煌图案新的设计语言和意境。例如敦煌藻井图案中最具特色的飞天纹饰已成为一种特有的历史文化符号,在当代的商业广告、舞台艺术、包装设计等诸多层面被广泛运用,可以说只要看到飞天纹饰就会联想到敦煌莫高窟艺术。甘肃“兰州”香烟的外包装就融入了区域文化属性,做好市场调查和设计定位,采用飞天纹饰作为包装的视觉设计元素,利用可持续设计的理念,对飞天纹饰元素进行数字化处理,优化纹饰细节,提高视觉识别度,让出现在“兰州”香烟包装上凌空飞舞的敦煌飞天以灵动自由,博大包容的姿态成为品牌图腾,连接古今,兼容并蓄的方式为此包装注入了文化底蕴与内涵。

2.2 将敦煌图案中的色彩运用到视觉传达设计中

敦煌图案的色彩元素利用在不同的形体、空间、位置、面积、肌理上的可变幻性,按照一定的色彩规律去组合各构成元素间的相互关系,再创造出新的色彩效果,将敦煌图案中的色彩巧妙的运用到视觉传达设计中需要对比协调规律,设计过程中把握色彩元素的色相、明度、纯度特征,定位冷暖、轻快、

华丽、古朴、高雅等色调倾向,平衡好主色调、协调色和点缀色之间的相互对比关系,从而达到平衡统一的视觉效果。例如敦煌研究院与腾讯品牌合作的“敦煌诗巾”系列设计就是以敦煌藻井图案为灵感来源,提取莫高窟敦煌三兔共耳、百鸟朝凤、九色鹿等 200 多个图案色彩元素,其中九色鹿主题丝巾的画面主色调是提取了敦煌图案中的石青色,场景是姿态优美的九色鹿漫步在青山祥云的仙境中,协调色是黄色的太阳,红色的飘带点缀其间,在和谐优雅的配色和造型中,包含着敦煌文化丰富的历史底蕴和文化精髓。

3 结语

本文在可持续设计理念下探讨了敦煌图案元素的基本特点,分析了在视觉传达设计中的运用规律。将中华优秀传统文化中的敦煌文化元素进行深入系统的保护性挖掘,再通过形式美法则结合现代审美需求创造性转化,为当今视觉传达设计提供更多的可能性和创新性,更好的美化和服务社会,这不仅增强了敦煌文化的影响和吸引力,也揭示了蕴含在敦煌图案元素中的大盛融通、多元一体、人本情怀、崇德向善的文化精神。

参考文献

- [1]刘敏.敦煌装饰图案色彩在现代平面设计中的运用[A].中国流行色协会.2015 中国色彩学术年会论文集[C].中国流行色协会:中国流行色协会,2015:7.
 - [2]李昌燕.西部文化元素在产品包装设计中的应用——以兰州卷烟为例[J].中国包装工业,2015(11):78-79.
 - [3]马才飞.敦煌艺术元素在视觉传达设计中的运用[J].美术教育研究,2015(10):63.
 - [4]瞿朝祯.敦煌装饰图案在现代平面设计中的运用研究[J].中国建材科技,2017,26(05):60-61.
 - [5]郭晓丽.隋唐敦煌壁画色彩研究对现代色彩设计的启示[D].北京服装学院 2010
- 作者简介:欧阳铭骏;出生年月:1982年10月;性别:男;民族:汉族;籍贯:四川成都;职称:讲师;学历:研究生;学位:硕士;研究方向:综合艺术设计