

论隆兴寺建筑元素在文创产品设计中的应用

路智轩 姚舜烜 江悦琳 路阳 杜晨阳

华北理工大学建筑工程学院 河北唐山 063200

摘要: 隆兴寺位于国家历史名城,与北京、保定并成为“北方三雄镇”的正定,隆兴寺俗称大佛寺,是全国首批重点文物保护单位、国家4A级旅游景区。隆兴寺的建筑元素蕴含深厚的历史文化与艺术价值,通过研究其鸱吻、斗拱、牌匾等构件,可挖掘其在文创设计中的应用潜力,促进文化遗产的传承与发展,为隆兴寺文创设计开辟新路径。

关键词: 隆兴寺; 文创产品设计; 砖雕; 石雕; 金属雕刻

隆兴寺位于河北省石家庄市正定,始建于隋朝,距今已有一千二百多年的历史,寺中造型独特的宋代建筑摩尼殿,被古建筑大师梁思成先生誉为世界古建筑的孤例,本文从隆兴寺建筑元素在文创设计中的应用角度出发,探讨艺术设计视角下文化遗产的保护问题,研究如何将隆兴寺的建筑元素与现代文创设计融合,保留其特色与风格同时赋予产品新形式与功能,实现文化遗产的有效传承与发展。

1. 隆兴寺的建筑元素

1.1 隆兴寺简介

隆兴寺,别名大佛寺,位于中国河北省石家庄市正定县,是国内现存时代较早、规模较大且保存完整的佛教寺院之一。始建于隋开皇六年(公元586年),历经唐、宋、金、元、明、清各代修葺增建,形成了现今东为僧徒起居之处、中为佛事活动场所、西为帝王行宫三路并举的建筑格局。寺内建筑主次分明,高低错落,气势恢宏,拥有大悲阁、摩尼殿、转轮藏阁等众多珍贵殿阁,以及千手千眼观音像、倒坐观音等艺术瑰宝,是研究中国古代佛教寺院建筑布局和佛教文化的典型实例,被国务院列为第一批全国重点文物保护单位,并获批为国家AAAA级旅游景区。

寺内东北侧建有集文物展示、旅游休闲为一体的明清式园林——龙腾苑。龙腾苑占地四十余亩,古迹荟萃、风景优美,有北朝石造像、金代广惠大师经幢、元代壁画墓、明代龙泉井亭和“三世中丞”石碑坊,同时还会欣赏到紫虚山、明远亭、龙吟榭、千秋鉴园、春荫亭、延光堂等园林景观。环游其中,仿佛走入美丽而深邃的历史画卷。

寺庙建筑布局严谨而富有变化,采用了中国传统寺庙的典型布局手法。寺庙坐北朝南,以南北中轴线为中心,主

体建筑依次展开。中轴线上的建筑从南到北依次为天王殿、摩尼殿、戒坛、转轮藏阁、大悲阁等,形成了宏伟壮观的建筑群。东西两侧还分布着配殿、僧舍等建筑,与主体建筑相互呼应,构成了一个完整的寺庙建筑群。

戒坛位于摩尼殿北方,为一座亭台式建筑。从外面看去,戒坛三层四面,第一层每一面有六根廊柱,廊柱之上是斗拱结构支撑着整个戒坛的大屋檐,戒坛屋顶为攒尖式屋顶,四条屋脊,每条屋脊上有六只神兽。我国北方三大坛场之一。

转轮藏阁历史可追溯至北宋时期,以其独特的梁架结构设计而著称。楼阁的下层,因巧妙安置了转轮藏(亦称藏经橱),使得柱网布局摒弃了传统常规,创新性地采用了移柱造技法,而檐柱部分则巧妙地运用了插柱造法。阁内珍藏的宋代转轮藏,是一件可旋转的大型书架,以八角形小木精心打造,直径达七米,书架顶部设计为双重屋檐,下层八角形的斗拱样式繁复,采用了八铺作的构造。其上层的圆形屋檐与飞檐翘角,则严格遵循了宋代《营造法式》的技艺标准,是国内现存最古老且规模最大的藏经橱。大悲阁作为隆兴寺的标志性建筑,其雄伟身姿高达三十三米,阁内供奉着一尊宋代铸造的千手千眼观音像,身高超过二十一米(另有记载为二十二点二八米),拥有四十二臂,除去本身的双手双眼,左右两侧各分布二十只手,分别手持日月、净瓶、金刚杵、宝剑等法器,其形象优雅端庄,神情宁静祥和,是现存于世最高大且最古老的铜铸观音菩萨像,堪称世界之最。

毗卢殿原为正定八大寺院之一崇因寺的主殿,始建于明朝万历年间。1959年,因原寺院破败不堪,为保护这一珍贵文化遗产,遂将其迁移至隆兴寺内。殿内中央供奉着一尊明代铜铸毗卢佛像,佛像高达六点四米二(另有记载为六

点七二米)，自下而上逐渐收缩，形似宝塔，通体鎏金，熠熠生辉。整尊佛像共计一千零七十二尊小佛像，比例协调，工艺精湛，连衣裙上的花边都经过精雕细琢。

隆兴寺不仅是佛教信徒的朝圣地，也吸引了众多艺术家和文化研究者前来探访和研究。寺内的砖雕、石雕和金属雕刻等建筑元素，以其精湛的工艺和深邃的文化内涵，成为了文创产品设计的重要灵感来源。

随着时代的飞速发展，隆兴寺逐渐被越来越多的人所熟知。将隆兴寺的建筑元素通过现代设计手法和材料应用于文创产品设计中，让更多的人了解隆兴寺的魅力。通过对隆兴寺建筑元素的挖掘和再创造，推动传统文化的传承与发展，制作出具有传统文化特色、符合现代审美和实用需求的文创产品。

1.2 隆兴寺的建筑元素

隆兴寺作为一座具有千年历史的佛教寺庙展现出中国古代建筑的传统美学和佛教文化的独特韵味。融合了古代佛教寺庙建筑的精髓，整体布局严谨有序，以中轴线为中心。建筑多采用歇山顶式，斗拱宏大，檐下雕刻精美，彩绘绚丽，

隆兴寺的砖雕艺术精湛，以佛像、莲花、飞天等为主题，精细的手工雕刻将佛教故事和宗教意象生动地呈现出来。河北正定隆兴寺的砖雕建筑元素独具特色，其须弥座、墙体等部分常砌有雕饰丰富的砖块细腻精美富有立体感，充分展现了宋代砖雕艺术的高超水准。无论是力士金刚的威猛形象，还是飞天、歌舞伎乐的生动姿态，让人叹为观止。

隆兴寺应用于佛殿、塔楼等建筑的梁架、门窗等部件的木雕艺术展现了古代木雕艺术的高超技艺和审美追求。这些木雕作品通常采用硬木为材料，以佛像、莲花、云纹等为主题。隆兴寺整个寺庙空间充满了浓郁的宗教氛围和艺术气息，墙面和梁架上描绘着以红、黄、蓝、绿等颜色为主佛教故事、神话传说及自然景观。

1.3 隆兴寺的建筑元素应用于文创产品设计

隆兴寺作为中国古代建筑艺术的杰出代表因其丰富的建筑元素设计师提供了丰富的灵感来源。当代隆兴寺的建筑元素包括砖雕、石雕、金属雕刻等，在文创产品设计中的应用使得产品更具有实用性增添浓厚的文化气息和审美价值。

砖雕是隆兴寺建筑装饰中最为常见的元素之一，可将精湛的工艺和丰富的图案应用在文创产品设计中。例如，将砖雕图案以数字打印技术呈现在T恤衣、环保袋等日用品上，满足现代人对时尚与实用并重的需求同时展示砖雕艺

术的魅力。砖雕元素也可以通过3D打印技术制成桌面摆件、墙面装饰画等，为家居生活增添艺术氛围。

石雕因其立体感强、线条流畅成为隆兴寺另一重要的建筑元素。利用石雕元素设计的手机壳、笔记本电脑套、桌面收纳盒等，美观大方能够反映出佩戴者或使用者对中国传统文化的认同和尊重。石雕元素的运用，更是让文创产品在市场上脱颖而出，受到消费者的青睐。金属雕刻元素以其细腻精致、光泽度高的特性，在文创产品设计中也占据了一席之地。将隆兴寺的金属雕刻元素应用于钥匙扣、书签、挂件等小型文创产品中，展现出金属材质的质感和光泽。

2. 隆兴寺建筑元素在文创设计中的应用价值

2.1 平衡传统与现代

隆兴寺建筑元素在文创设计中的应用，平衡了传统与现代的关系，既保留了隆兴寺建筑的原始风貌和文化内涵，又赋予了隆兴寺建筑新的形式和意义，使之与现代社会和生活相适应。以隆兴寺为灵感来源的榫卯积木全拼装纸玩模型，便是这一理念的生动实践。该模型精准捕捉了建筑群的木构精髓与斗拱细节，借助纸质材质与拼装玩法，精妙地再现了东大殿的建筑风貌与构造智慧，人们在享受拼装乐趣的同时，深刻领略到隆兴寺建筑的独特魅力。

2.2 保护文化遗产

保护文化遗产是传承与发扬其精髓的基石，隆兴寺建筑元素在文创设计中的创新过程中只有精心保留其物质形态与艺术价值，才能起到广泛传播其历史底蕴与文化精神，实现文化遗产的有效传承与发展的作用。将鸱吻、斗拱、牌匾等元素融入日常生活产品，结合VR、AR技术提供沉浸式体验，以及跨界合作推出服饰等实用美观的产品，提升公众的文化遗产保护意识同时促进文化交流与融合。带动相关产业发展才能为文化遗产的保护与传承注入了新的活力与经济支持，形成了良性循环。

2.3 尊重文化价值

只有深刻体现其佛教文化与地域文化的丰富内涵，隆兴寺建筑元素在文创设计中才能精彩演绎，尊重文化设计出的文创产品才可展现其细腻的人文关怀，跨越时空的界限与多元文化背景和审美需求相契合才能实现文化价值的广泛共享与多元表达。从服饰的细腻纹理到首饰的精致雕琢，再到家居的雅致布局，隆兴寺建筑的色彩、图案与造型，如同历史的低语，在现代生活的每一个角落轻声诉说着艺术的魅力

与文化的韵味,提升生活的品质与情趣。鸱吻、斗拱、牌匾等建筑构件是技艺与智慧的结晶,更是文化与历史的见证,通过文创设计的巧妙融合,它们在现代产品中焕发出新的生机,让古老的文化遗产在现代社会中得以传承与发扬。隆兴寺建筑元素以其独特的美学价值与艺术魅力,跨越国界,吸引着不同文化背景的人们共同感受其艺术之美,促进文化的交流与融合。通过现代设计理念的融入,隆兴寺的建筑元素在绘画、摄影、动漫等领域展现出新的艺术风貌,激发设计师与艺术家的创造力,实现艺术的创新与飞跃。

2.4 提升审美价值

隆兴寺建筑元素在文创设计中的巧妙融入展现其结构之精巧、装饰之繁复、色彩之绚烂,完美地与现代审美标准和发展趋势相契合。在绘画的细腻笔触、摄影的光影捕捉、动漫的奇幻演绎中,隆兴寺的建筑元素与风格被赋予了新的生命,以多样化的媒介和技法,呈现出令人耳目一新的视觉效果,让古老的文化遗产在现代艺术的舞台上焕发出璀璨的光芒。

3. 隆兴寺建筑元素在文创产品设计中的应用分析

3.1 隆兴寺砖雕元素在文创产品设计中的应用

砖雕作为隆兴寺的重要建筑装饰元素,因其精湛的工艺和丰富的象征意义,在文创产品设计中的应用成为了一种创新与传承相结合的趋势。隆兴寺砖雕以其线条流畅、图案丰富、色彩鲜明而著称,这些砖雕艺术的美学价值为文创产品设计提供了灵感来源。砖雕中的人物、动物、花卉等图案,都可以被巧妙地转化为文创产品的设计元素,现代设计手法的重新解读为传统文化赋予新的生命力。

3.2 隆兴寺石雕元素在文创产品设计中的应用

将这些石雕元素融入文创产品设计中可以传承和弘扬中国传统文化同时满足市场对于具有文化价值商品的需求。将隆兴寺的石雕图案转化为日常使用的文化衍生品,如文房四宝、家居装饰品等。通过现代设计手法,让传统石雕艺术与现代生活方式相结合,提升文化衍生品的艺术价值和市场竞争能力。

针对儿童市场,开发以隆兴寺石雕为主题的教育玩具。吸引孩子们的兴趣同时在游戏中学习到关于隆兴寺及其石雕艺术的知识,激发他们对中国传统文化的好奇心和探索欲。通过产品传递对自然和历史的尊重与保护意识实现石雕元素的再创造呈现更多的视觉美感。将隆兴寺石雕元素融入到服装设计、家居装饰、旅游纪念品等多种产品中不仅能拓

宽隆兴寺石雕元素的应用范围,还能促进不同行业之间的文化交流和创新发展。

3.3 隆兴寺金属雕刻元素在文创产品设计中的应用

隆兴寺作为中国古代建筑艺术的杰出代表,其金属雕刻工艺体现了高超的技艺水平。这些独特的建筑元素被巧妙地运用于文创产品设计之中赋予了现代产品新的生命力和市场价值。通过对隆兴寺金属雕刻的形式、图案及制作技法的研究挖掘和再现这些雕刻艺术的核心美学特征,把握其艺术风格的独特性,并将这种风格融入到各类文创产品中,如首饰、装饰品、办公用品等。

如在设计一款以隆兴寺金属雕刻为灵感的笔记本封面时,通过提取金属雕刻中常见的莲花图案或龙凤呈祥图样,结合现代印刷技术将这些图案以精细的方式呈现在笔记本封面上。展现隆兴寺金属雕刻的艺术魅力,使笔记本成为了传播中国传统文化为载体。3D打印技术复制隆兴寺金属雕刻的图案,应用于木质或塑料等材质上,制作成桌面装饰品或摆件,适应了现代家居环境的审美需求。在设计过程中,设计师需要充分考虑文创产品的实用性与审美性的平衡,确保金属雕刻元素的引入不会影响产品的功能性。注意保护和尊重传统文化的原貌,尊重历史、尊重文化避免过度商业化导致文化内涵的流失。

参考文献:

- [1] 王艳贞;王晓芬;王磊.燕赵地域文化产品创新设计研究[J].大众标准化,2021(19):221-223.
- [2] 黎丽.浅谈正定隆兴寺之寺庙园林审美意境[J];才智;2015(33):223
- [3] 王佳春,曹磊.基于非遗主题的文创产品设计策略与方法研究[J].包装工程,2022,(12):324-331.
- [4] 张兴华.文创产品包装设计中非遗文化元素的应用研究[J].绿色包装,2024,(01):157-161.
- [5] 刘洋,解真.文化传承视角下文创产品的设计探析[J].艺术与设计(理论),2021,(3):102-105.

作者简介:

路智轩(2001.06-),男,汉族,河北沧州,本科在读
姚舜烜(2003.03-),男,汉族,江苏镇江,本科在读
江悦琳(2003.07-),女,汉族,福建福州,本科在读
路阳(2003.03-),女,汉族,河北邢台,本科在读
杜晨阳(2001.02-),男,汉族,河北邯郸,本科在读