

敦煌联珠纹的形态特征与其在视觉传达设计中的应用

叶黎君

(浙江外国语学院, 杭州 310012)

摘要: **目的** 找到如何在视觉传达设计中巧妙运用敦煌联珠纹这一传统文化符号的有效路径。**方法** 通过研究敦煌联珠纹在传入中国后出现在题材、造型和构造上的形态特征,再结合敦煌联珠纹在视觉传达设计中的广泛应用,发掘出三点应用原则,即体现民族传统文化内涵原则、传统图形的继承与创新原则以及迎合时代特征和审美追求原则。**结论** 煌联珠纹在视觉传达设计中通过借鉴和创新,实现其应用价值与审美共鸣。

关键词: 敦煌联珠纹; 视觉传达; 形态特征

中图分类号: J516 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)10-0104-04

Application of Morphological Characteristics of Dunhuang Lianzhu Pattern in the Visual Communication Design

YE Li-jun

(Zhejiang International Studies University, Hangzhou 310012, China)

ABSTRACT: It aims to find how to skillfully use the effective path of traditional culture symbol of Dunhuang Lianzhu pattern in the visual communication design. Through studying the morphology characteristics of theme, shape and structure after Dunhuang Lianzhu pattern appearing in China, then combined with Dunhuang Lianzhu pattern widely used in the visual communication design, it excavates three application principles, which can embody the principle of the ethnic and traditional culture connotation, inheritance and innovation of the traditional pattern, as well as the principle catering to the times characteristics and aesthetic pursuit. The application value and aesthetic resonance of Dunhuang Lianzhu pattern in the visual communication design can be realized through reference and innovation.

KEY WORDS: Dunhuang Lianzhu pattern; visual communication; morphological characteristics

如今,面对全球化的趋势,视觉传达设计也走向了世界舞台,其中的传统文化元素始终是不可或缺的重要组成部分。敦煌联珠纹是隋唐时期中西方文化交流后所产生的中国传统纹样,作为典型的传统文化符号,有必要审视其形态特征以及其在视觉传达设计中的应用,探讨传统元素与现代视觉传达设计的关系。

1 敦煌联珠纹的形态特征

1.1 敦煌联珠纹的概念

根据史料可考,敦煌联珠纹一般是在多个衔接

的双线圆轮中画上各种珍禽鸟兽。由于联珠纹的兽类图样一般都以双数出现,且左右对称,因此也有人称它为联珠对兽纹或连珠对鸟纹。除此之外,在联珠纹双线圆轮中还有许多均匀的圆珠,称为联珠;而画在圆轮之间,大小相等,位置固定在四处联接点中间的,称为联珠纹圆轮^[1]。

从考古发现的大量波斯萨珊时期服饰织物、建筑雕塑、钱币器皿上,随处可见联珠纹。也正是由于人们的喜爱,联珠纹的发展成为了必然。它与民族文化息息相关,成为了中亚民族艺术图样的代表之一。

1.2 敦煌联珠纹的分类

诚如关友惠在《解读敦煌·敦煌装饰图案》中的概

收稿日期: 2014-12-16

作者简介: 叶黎君(1981—),女,杭州人,浙江外国语学院讲师,主要从事艺术设计、壁画方面的研究。

括:从唐至元的这一时期,敦煌装饰纹样发展的脉络清晰,承袭关系明确,并影响到明、清乃至近代^[2]。他指出,敦煌联珠纹自北魏传入开始逐渐融合中国文化特征。隋代统一后,敦煌联珠纹进一步融入中原。发展到盛唐,敦煌联珠纹的纹样开始富于变化。到了中唐和晚唐,由于敦煌先后被吐蕃和张氏归义军占领,联珠纹转而走清雅平稳的路线。至宋朝以及蒙元时期,受各方政权拉锯和宗教艺术影响,纹样形式逐渐向汉式建筑彩画靠拢。在西夏及元时期,联珠纹则受宋辽装饰图样的影响,以神兽花鸟为主。根据关友惠的分析和实际敦煌壁画纹样,不难发现敦煌联珠纹的分类主要涉及到题材、造型和构造,下面就从这几个方面进行具体解析。

1.2.1 题材的分类

敦煌联珠纹的纹样题材分类,主要是从单一到丰富,涵盖了中亚风俗的题材内容,有鲜艳繁丽花卉禽兽,大气稳重的伽陵频迦鸟等祥瑞纹样,还有与现实生活相近的生活实景和花鸟植物等。

1.2.2 构造的分类

敦煌联珠纹的纹样结构分类,主要是从简单的联珠圈环绕,与环形、菱形、直线形、方形等中国传统纹样进行多种组合形式。

1) 环形结构中的联珠纹。敦煌隋代洞窟中环形背光结构中的装饰纹样绝大部分都绘有联珠纹,而且表现形式多样,环形联珠纹通常能够展示某种精神文化或场景内容,不同于初唐时期的散装联珠,相对表现性上更显得严谨与典雅。

2) 菱形结构中的联珠纹。随着中西方文化交流的深入,隋朝的联珠纹也被中亚、波斯织锦图案所影响,出现了菱形结构的联珠纹。如菩萨身上的服饰装饰纹样常有菱格纹样,以黑色作为底色,上面描绘浅色的曲线和白色的联珠纹,并有金线作为点缀,青色的凤凰张开双翅,动态优美饱满,色彩炫丽夺目^[4]。

3) 直线排列的联珠纹。直线排列的联珠纹一般出现在西域绘画和中国织造的各种联珠纹织锦中,如联珠莲花纹就是直线排列的联珠纹边饰中常见的纹样,在这之中又体现着多彩与丰富的内涵。隋代401窟西壁龕沿莲花联珠纹见图1,边饰赭红底,青环白珠,莲花有四瓣盛开状,六瓣含苞待放状,如同云纹状,是最活泼的莲花联珠纹。虽然织锦中有的条形联珠纹样还附加了西域的文化信仰元素,但是这部分元素在隋代敦煌洞窟中几乎已经全部简化和省略了,只表现出联珠纹单纯的中国化装饰美。

4) 方形结构中的联珠纹。方形结构中的联珠

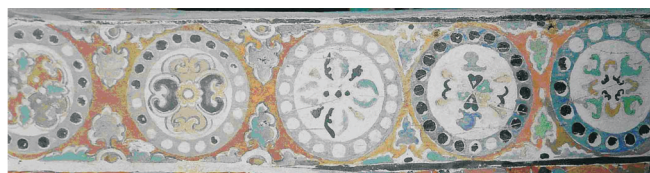

图1 401窟西壁龕沿莲花联珠纹 隋

Fig.1 401 cave niches along the west lotus Lianzhu pattern in Sui dynasty

纹,对起到丰富整个藻井有着出色的表现力。第393窟覆斗藻井见图2,井心画盘茎莲花,井心与周边装饰联珠纹样形态比较统一,不再沿袭繁复的隋初风格,而倾向于隋末的简洁画风,此窟的联珠纹样与藻井相得益彰。

图2 敦煌莫高窟窟顶藻井393窟、396窟 隋

Fig.2 On the top of the Mogao Grottoes in Dunhuang caisson cave 393,396 cave in Sui dynasty

2 敦煌联珠纹在视觉传达设计中的应用现状

从概念上来说,视觉传达设计是近代经济规律下衍生的一种商业手段,它需要最科学、最新颖、最具有创意的元素不断加入,来促进和保证它的实效性,因此,敦煌联珠纹的应用符合视觉传达设计的本质属性。其应用主要涉及两种类型,即环形动物联珠纹和直条形边饰联珠纹,从图形、文字、色彩到视觉形象等触及视觉传达设计的多个基本构成,应用范围不设限,且得到受众的广泛认可和喜爱。

2.1 环形动物联珠纹的应用

环形动物联珠纹在视觉传达设计中的应用往往可以实现一种思想意识的主观性传播,并产生一种视觉审美的愉悦感,因此,环形动物联珠纹元素常被用于现代图形设计和图像符号设计等。

蜂蜜手工肥皂的产品设计见图3,将蜜蜂的形象绘制于环珠中央,周围缀以辅助性的文字和圆点装饰,表达出一种纯天然原生态的视觉暗示。这款设计图样从构图到元素运用都与敦煌联珠纹中的环形动

物联珠纹如出一辙,若与隋代西壁龕沿的翼马联珠纹边饰对比,可见两者设计之间的共通性。而需要注意的是,诸如此类的动物联珠纹运用和概念传达,关键还在于环形联珠纹中间的动物纹样或其他意象纹样的选择是否能够承载设计意图^[8]。

2.2 直线形边饰联珠纹的应用

直线形边饰联珠纹在视觉传达设计中的应用兼顾了实用功能和装饰功能。例如,作为实用功能的延伸,直线形边饰联珠纹被融入到结构线划分之中,通过其自身图样属性和搭配方式的多变性,起到了既界定鲜明又自然连贯的效果。

杨桃音乐会海报设计见图4,就通过波点纹与纯色块的差异性凸显了主题文字,在简单直接的信息传达与跳跃活泼的视觉冲击之间过渡得流畅自然。这样的设计效果正是发挥了直线形边饰联珠纹的结构属性,将背景与主题划分鲜明且服帖融合。同时,作为装饰功能的应用,直线形边饰联珠纹也被融入窗帘床单等家纺的边饰中,通过创意搭配的图样设计,达到丰富有趣的装饰效果。

图3 蜂蜜手工皂的产品设计

图4 杨桃音乐会海报设计

Fig.3 Product design of honey soap

Fig.4 Carambola concert poster design

3 敦煌联珠纹在视觉传达设计中的应用原则、策略和价值

3.1 体现民族传统文化内涵原则

在敦煌联珠纹的设计应用中,在追求“形似”时也不能忽略“神似”。虽然在视觉传达设计应用中强调全球化视角,但是不可否认的是,民族传统文化始终是亟待传达的文化内涵。如果设计师能够从对敦煌联珠纹的运用中获得灵感,以不拘泥的丰富形式,在作品中渗透民族文化和情感,为现代人的生活增添传统文化色彩,那便是一种至高的艺术境界。

3.2 传统图形的继承与创新原则

敦煌联珠纹是随着中亚民族迁徙而来的一种纹样,基于中国民族文化的丰富性和中西方文化的差异性,敦煌联珠纹的造型题材得到了最大程度的扩展。它既具有中亚艺术的风貌,又兼有中国特色的文化基础,具有不可替代的艺术价值。

在视觉传达设计中,设计师往往并不欠缺设计能力,而是欠缺一种对于文化信念的坚守和民族思想的自觉。许多在国际上享有盛誉的成功中国设计师,往往在其优秀的设计作品中贯彻了一种强大的人文精神,演绎出传统的继承与创新。所以说,在敦煌联珠纹的视觉传达设计应用中也需本着这样对继承和创新的应用原则,创造符合时代特征的全新视觉效果的设计作品。

3.3 迎合时代特征和审美追求原则

消费早已不是一种单纯的物物交换,其中蕴含了“意义消费”的概念。产品和品牌的附加值集中体现在其视觉传达设计中,由此,设计的有效性也被日渐凸显。设计作品迎合现代审美情趣,体现时代感已然成为一种评判标准。

肥皂工厂香皂包装见图5,运用了敦煌联珠纹的现代构造方式,既展现了属于民族文化的审美情趣,又符合时代特征,清晰地凸显了传统典雅的意蕴^[8]。

当大众开始倾向于接纳民族文化意象,巧妙地运用传统文化符号进行视觉传达设计已经成为一种设计共识。敦煌联珠纹是敦煌文化的代名词,能够引发受众对于敦煌文化的心理共鸣和审美感动,因此联珠纹的设计应用要符合受众物质和精神的三重需求。

3.4 敦煌联珠纹在视觉传达设计中的应用价值

敦煌联珠纹的存在与发展,是建立在中西方文化交融基础上的艺术表征,而敦煌联珠纹所受到的关注和拥护,正是国人文化审美发展的必然趋势,也是其在视觉传达设计中的应用价值体现。

3.4.1 加强视觉传达的审美共鸣

视觉传达设计是一种关于发起者如何向接受者传达信息的设计语言,它是商品与受众之间的传话者,交换彼此的意见与信息。从视觉传达的定义,不难发现传达的关键在于沟通,因此,选择一个合适的平台和合适的设计意象是建立沟通的关键,更是完成视觉传达的关键。这种共通的视觉心理,能更生动、更直观地将敦煌文化概念和联珠纹元素植入设计作品,在视觉传

达中引发受众的审美共鸣,使受众在作品中感受到中国传统文化的细腻触感,实现传播的目的。

3.4.2 增强视觉传达的民族性

视觉传达设计是一门紧跟时代潮流的学科,它不仅需要较强的专业能力与丰富的学科知识,还需要敏锐的全球性时尚触觉。因而,大多数设计师设计出来的作品都较为时髦前卫,但却在一定程度上影响了其设计的民族性。

笔者设计的双灯品牌系列纸巾包装见图6,采用边饰联珠纹的组合应用,打造了具有民族特色的视觉符号。敦煌联珠纹深厚文化底蕴和丰富多变的素材元素,为创作者提供了极大的自由度与随意感,能够激发出广阔的想象空间,让每个人都能依照作品的需要和个人的喜好任意发挥,自由表达。联珠纹的设计应用能够展现出十足的艺术感染力,能够很好地传达出设计内涵,并将中国传统文化的思想与视觉传达的创意灵感有机结合,在为视觉传达设计添加民族元素的同时,也为民族文化注入创新精神。

图5 肥皂工厂香皂包装
Fig.5 Soap works
packaging

图6 双灯品牌系列纸巾包装
Fig.6 Shuangdeng series tissue
packaging

4 结语

敦煌联珠纹作为萨珊波斯人文明的结晶,在西风东渐的历史发展过程中,逐渐融合了东方艺术特色,最终形成了独一无二的价值属性。敦煌联珠纹反映的是民族文化交流 and 自然规律发展形势的必然性和偶然性的结果。作为最具有民族文化特色且符合人们审美诉求的视觉表征,敦煌联珠纹为人们创造了无尽的想象空间和丰厚的创作素材。在视觉传达设计中巧妙应用敦煌联珠纹既能够加强视觉传达的审美

共鸣,也能增强视觉传达的民族性。将敦煌联珠纹所具有的丰富文化底蕴在当今艺术设计的潮流下进行传承发展,让传统与现代巧妙融合,创造出符合现代人追求的视觉传达设计作品,让传统文化意象发挥出它应有的价值,让视觉传达设计更加流光溢彩,是每一个设计师应抱有的理想信念。

参考文献:

- [1] 关友惠.敦煌装饰图案[M].上海:华东师范大学出版社,2010.
GUAN You-hui.The Dunhuang Decorative Pattern[M].Shanghai:East China Normal University Press,2010.
- [2] 李映洲.敦煌壁画艺术论[M].兰州:兰州大学出版社,2013.
LI Ying-zhou.Dunhuang Mural Art Theory[M].Lanzhou:Lanzhou University Press,2013.
- [3] 敦煌研究院.敦煌石窟全集[M].香港:商务印书馆,2003.
Dunhuang Research Institute.Dunhuang Grottoes the Complete [M].Hongkong:The Commercial Press,2003.
- [4] 樊锦诗.莫高窟史话[M].南京:江苏美术出版社,2009.
FAN Jin-shi.Mogao Grottoes History[M].Nanjing:Jiangsu Fine Arts Publishing House,2009.
- [5] 敦煌文物研究所.中国石窟敦煌莫高窟第一卷[M].北京:文物出版社,1982.
Dunhuang Institute of Cultural Relics.China Grottoes in Dunhuang Mogao Grottoes First Volume[M].Beijing:Cultural Relics Publishing,1982.
- [6] 敦煌文物研究所.中国石窟敦煌莫高窟第二卷[M].北京:文物出版社,1984.
Dunhuang Institute of Cultural Relics.China Grottoes in Dunhuang Mogao Grottoes Second Volume[M].Beijing:Cultural Relics Publishing,1984.
- [7] 敦煌文物研究所.中国石窟敦煌莫高窟第三卷[M].北京:文物出版社,1987.
Dunhuang Institute of Cultural Relics.China Grottoes in Dunhuang Mogao Grottoes volume Third Volume[M].Beijing:Cultural Relics Publishing,1987.
- [8] 包装你的生活[M].大连:大连理工大学出版社,2010.
Packing Your Life[M].Dalian:Dalian University of Technology Press,2010.
- [9] 段文杰.中国敦煌壁画(隋)[M].天津:天津人民美术出版社,2010.
DUAN Wen-jie.China Dunhuang Murals in Sui Dynasty[M].Tianjin:Tianjin People's Fine Arts Publishing House,2010.
- [10] 亚太设计年鉴 No.8[M].香港:三度出版有限公司,2012.
Asia Pacific Design No.8[M].Hongkong:Three Degrees Publishing Company,2012.