

敦煌藻井纹样在现代服装设计中的运用

The Application of Dunhuang Algae Well Patterns in Modern Clothing Design

贺树叶

Shuye He

甘肃财贸职业学院 中国·甘肃 兰州 730020

Gansu Finance and Trade Professional College, Lanzhou, Gansu, 730020, China

摘要: 作为中国综合国力最为鼎盛的封建王朝, 唐代无论是文化、贸易都闻名于世界, 这是其他古文明远无法比拟的。而敦煌藻井纹样作为唐代出色装饰, 即便是在当前服装设计中, 依然有极佳的观赏性。论文以此为切入点, 重点分析如何在现代服装的设计环节, 完美融入敦煌藻井装饰纹样, 既凸显服装美观, 又为传播中国传统文化做出贡献, 实现向世界传播中国文化思想的宏观目标。

Abstract: As the feudal dynasty with China's comprehensive national strength, the Tang Dynasty was famous in both culture and trade in the world, which was far from comparable to other ancient civilizations. As an excellent decoration of the Tang Dynasty, Dunhuang algae well pattern still has its excellent appreciation even in its current clothing design. This paper takes this as a starting point to focus on analyzing how to perfectly integrate the Dunhuang algae well decoration pattern in the design link of modern clothing, which not only highlights the beauty of clothing, but also contributes to the dissemination of Chinese traditional culture, and realizes the macro goal of spreading Chinese cultural ideas to the world.

关键词: 敦煌藻井纹样; 服装设计; 运用

Keywords: Dunhuang algae well pattern; clothing design; application

DOI: 10.12346/sde.v3i8.4103

1 引言

在中国综合实力提升, 可以成为抗衡美国的重要角色后, 中国文化如同浪潮一般影响整个世界的审美观, 这让许多包括服装在内的优秀设计师关注中国传统文化。而作为中国古代鼎盛时期的唐朝, 其敦煌藻井因为纹样美观而备受各国人士推崇。在当今社会, 这种祥瑞植物的装饰纹样具有较大艺术设计空间。此外, 在现代服饰中应用这种传统文化结晶, 也在另一方面对中国优秀艺术起到良好传播效果。

2 敦煌藻井纹样

作为中国封建王朝经济文化最为鼎盛的唐朝, 在强大国力影响下, 宗教文化也进入兴盛阶段, 又在人们生活水平提升, 增强审美意识的影响下, 敦煌藻井纹样主题内容发生巨

大变化, 从隋朝恐怖骇人的神兽鬼怪, 转化为在视觉提升效果, 在心情提升愉悦度的花鸟植物, 而且其形式也以斗四藻井, 转化成具有丰富层次新颖结构^[1]。藻井图案多为团花式莲花, 充分融合西域文化后, 在原有基础上增添葡萄、石榴等西域特色植物纹样。增加这些纹样后, 让井心向外拓展, 以宽大为其主要特点, 而画面重点也集中于井心图案。在其周围是多层的带状边饰, 如卷草、半团花等纹样整齐有序排列, 向外还有垂幔、璎珞等装饰。画面整体干净, 但却主次分明, 颜色素雅且带有一丝清新。相较于隋代, 唐代内容丰富, 在图案节奏感表现更为强烈, 层次感更为立体, 表现手法多样且生动, 具有紧密线条, 还可以保持颜色统一。虽然唐代藻井图案仍具有部分隋代特色, 但是受西域文化影响, 无论是表现内容、外在形式, 还是颜色搭配方面都有显著改

【作者简介】贺树叶(1970-), 女, 中国陕西榆林人, 本科, 副教授, 从事服装色彩设计学、服装设计新中式风传承、健康服装设计等研究。

进,进而构成唐代特有内容与风格。从现代设计角度分析,敦煌藻井最为知名的植物纹样,使用恰到好处,构图形式丰富多彩,对于色彩灵活应用、合理掌控,是现代设计师应充分学习的对象,也为现代设计提供灵感与内容。

3 敦煌藻井纹样在现代服装设计中的运用

传承传统文化与艺术,要多代人不懈努力、深度研究。而将现代服装与敦煌藻井纹样有机融合,也是对唐代敦煌艺术一种传承方式,可以从源头上提升其生命力,赋予其新时代意义,让艺术获得新生。

3.1 从构成元素分析

初唐敦煌藻井纹样多是带有祥瑞含义植物纹样,而井心纹样则有石榴、葡萄等,边饰纹样主要有忍冬纹、连珠纹等,这些都是较为普通的装饰纹样。而在当前服装市场中,虽然在设计中增添敦煌藻井纹样,但却是简单复制传统艺术,有待深入思考,对于传统艺术学习不到位,内容不深入。对藻井图案应用时,可以从图案中提取纹样,从原本构成有规划式改变,让纹样构成符合现代审美设计,或繁华绚丽革新,让其成为独具时代气息的标志性元素。针对单个纹样,可以在设计时提取原有纹样经典部分,再使用打散重构方式,仅保留原有设计特色,增强现代艺术感,结合部分新型与现代审美相吻合的素材内容,增强纹样活力。针对现代服装设计,需要考虑到装饰纹样位置不同会产生多种特色效果。从整体应用角度,可以选择代表吉祥如意的纹样放于服装前的显著位置,醒目的纹样形成较强的视觉冲击力,可以适当调整面积大小,集中突出设计理念,进而让传统纹样在现代设计影响下,呈现新颖时尚感^[2]。

3.2 从构图分析

藻井纹样是以方形井结构与建筑屋顶堆叠构成,这让唐代藻井纹样是以对称结构为其主要特色,如“十”“米”,而且井心面积偏大,是纹样重点强调位置描。而在井的边缘位置则规则放置垂帐、璎珞等如丝带状的装饰图案。整体画面具有主次分明特点,而且从视觉方面极具冲击力。这种构图在现代服装设计较为常见。例如,市场潮牌卫衣,其Logo多设置在卫衣前胸、后背处,在凸显品牌设计风格的同时,也让品牌效应进一步放大。对于袖口、领口等细节位置,则是增加部分精致元素进行装饰,从而提升服装整体精致感,让服装彰显大气,具备良好细节感。

3.3 从色彩分析

设计作品的色彩是否具有良好选择,可以直接体现设计师对于艺术理解程度。敦煌色彩多借助矿石颜料,如青金石、赭石等材料,其色彩沉稳浑厚,具有中国古代历史一般的厚重质感,纹样刚劲、线条自然,构成互补的良性关系,从而

让敦煌藻井上升到历史艺术地步。而其图案色彩应用则包含中国文化特色,在当前服装设计中,可以在借鉴颜色应用时,借助纹样色调组合以及面积设置、色彩明度与冷暖搭配等关系,借助典型颜色完成设计;还可以以敦煌藻井色彩整体结构以及具体表现特点,以局部色彩作为借鉴对象,并将其和现代设计流行元素进行有机融合,让其在现代服装设计中再次绽放,打造独具特色的国风本色,从而提升敦煌藻井纹样在现代服装设计魅力与影响力。

4 敦煌藻井纹样在服装设计中的运用原则

4.1 弘扬传统文化

敦煌藻井纹样在服装设计中,不应该仅以实用主义作为设计唯一标准,还要关注精神影响效果,让其满足消费者多样化审美与高品位实际应用需求。而敦煌藻井纹样融合服装的现代设计,正是当前时代对于传统文化一种传承方法。现如今,世界潮流文化多从民族文化诞生,而服装设计若想成为引领风尚的角色,也需要借助民族文化的雄厚力量,让设计师可以从传统文化视角,向当前设计内容眺望,从而为市场、消费者创造优质设计内容。作为文化的外在体现,服装兼具实用性与审美性双重意义^[3]。现代服装落实设计理念,即是把艺术从生活角度解析,并将原本枯燥的生活增添活力,使其成为艺术组成的一部分。而将敦煌藻井纹样改造,从原本传统文化装饰艺术,运用具有中国传统精湛的工匠精神打造现代服装产品,既有效提升服装设计审美程度,提高其艺术价值,对于社会大众来说也可以作为提升生活品味一种手段,从而在日常生活中追求艺术的外在表现。但是,创作不代表随意发挥,仍要以藻井纹样为设计核心,在其基础上增添新内容、新思想,而不是将随意描绘的线条冠以“敦煌藻井纹样”。这样不仅对传统文化造成负面影响,对于未来服装设计也会造成强烈影响,消费者首先对设计师是否正确研究传统文化产生怀疑,进而对整个服装设计行业强烈批评,对于行业未来健康发展极为不利。所以,在设计中要注重文化传承,即在传统内容增添新内容,焕发新生命,而不是以现代设计内容强行规定为传统文化,这种行为无疑是对传统文化一种践踏,对于行业发展也有严重隐患。

4.2 体现流行时尚

作为人们推崇社事物的表现,时尚是可以理解为在“时代”影响下,一种追求生活品质与品味的“尚”,而在现代生活语境下,多为流行内容。时尚代表消费者从实用主义开始追求对生活品质,提升细节内容关注度。这种代表消费的时尚热潮,对于消费者拥有较强吸引力,对于社会健康发展具有重要意义。从这个角度分析,现代服装需要追求时尚性

(下转第98页)

使学生感受到古诗词的音律美。

5.2.2 点拨关键语句，欣赏古诗的语言美

教师应打破传统的在课堂上只有解释释句的方式，主动积极地带领学生品味语句，必要时提供一些问题和线索，从而引导学生对语句进行深度思考，把握关键词词的言外之意，弦外之音。

此外，教师可借助现代多媒体的手段，如采取音乐伴奏、短视频播放等最大程度调动学生的五官，激发学生的想象力与联想能力，感受古诗的画面美。以七年级上册的“几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥”为例，生活在亚热带气候地区的学生，在四季并不分明的城市里，很难见到这样的春景。这就需要教师提供相关的图片和视频，增强学生直接的视觉体验，以此来引导学生来感受春天之美。

5.2.3 引导学生角色扮演，体会古诗词的情感美

教师可让学生通过角色扮演的方式，也可让学生自由联想体会古诗词所蕴含的情感之美。例如，人教版编版七年级下册语文教材中《木兰诗》为例，我们的学生现在生活在和平的年代，早已远离战争，学生很难理解到那种战争归来的兴奋之情。这就要求教师有条理地去引导学生联想相关的画面以及进行角色扮演去进一步体会古诗词中的情感。教师可让学生分别在这首诗中扮演不同的角色，在这首古诗中，有人扮演归来的木兰，有人扮演木兰的家人和乡亲，木兰在梳妆台前用“行军速度”梳妆打扮，引出下文家人朋友“不

知木兰是女郎”的惊叹之情。从而大家会觉得木兰这一独立爱国的女性形象更为鲜活。这样的角色扮演能使学生身临其境，进一步丰富学生的情感体验^[1]。

6 结语

古诗词具有独特的艺术魅力，是中华民族文化精髓中的一大笔财富。古诗词的教学有着不可忽视的现实意义，其独特的文学审美价值对全面提高学生的文化素养和文化品格有着举足轻重的作用。目前的语文古诗词教学中，不只是七年级古诗词的教学中的美育问题没有得到重视，这种现象遍布于整个中小学阶段。面对此种教学现状，一线语文教师和社会各界的教育学者应该在国家所颁布的语文课程标准的指导下，依据新课标课程改革的要求，制定切实可行的教学策略。应当打破常规，大胆创造新的教学技法，根据实际情况灵活选用教学方法和教学策略，培养学生的审美情趣，进一步提高学生的审美品位。

参考文献

- [1] 舒红杰. 翻转模式在古诗词教学中的运用[J]. 语文天地, 2020(35):33-34.
- [2] 赵小莉. 初中古诗词教学浅探[J]. 中学语文, 2020(6):16-17.
- [3] 茹聪建. 在古诗词教学中培养学生的人文素养[J]. 散文百家(新语文活页), 2020(4):39.

(上接第93页)

设计，而设计内容是否具有良好市场反馈，对于设计师、服装业未来发展具有重要意义^[4]。在当前时代发展中，人们不仅要求拥有衣食住行等基本需求，更是追求精神享受。所以，在新时代背景下，服装设计既要满足人们追求服装的新颖形式，还要充分体现其个性化个人风格，针对设计背后故事，以及构思创意也要做到重点关注。而中国传统文化源远流长，经历数千年依旧保持壮丽璀璨的魅力，这就是最好的设计故事。所以，在服装设计中要充分考虑传统文化的内涵，可以结合新时代发展背景下的时尚元素，借助全新构成表现形式，让服装可以成为表达传统文化与现代设计的媒介，让全世界重新领略中国文化的历史底蕴。

5 结语

以敦煌藻井为代表的传统文化，在新时代背景下逐渐焕发新生，对于中国传统文化也的确起到弘扬作用。但是，一

味看重传统反而会被时代发展所影响，从长远角度并不利于中国文化真正弘扬。所以，要结合新时代风尚，以将现代元素与传统文化相结合，让其真正意义上获得第二次生命。这样，不仅为传统文化赋予新内涵，也可以提高其适应能力，实现长远健康发展。

参考文献

- [1] 吴晨珠. 传统图案在现代服装设计中的运用——评《服装设计基础》[J]. 上海纺织科技, 2020, 48:439(1):72.
- [2] 张宁起. 敦煌壁画艺术在现代服饰设计中的运用[J]. 漯河职业技术学院学报, 2020, 19:101(6):87-89.
- [3] 姚思点. 唐代敦煌藻井图案研究及在织物设计中的应用[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2020, 19:73(3):64-67.
- [4] 陈华. 色彩图案在印染服装设计中的应用——评《印染图案艺术设计》[J]. 印染, 2019, 45:622(22):66-67.