

The Application of Dunhuang Culture in the Paper Art Creation

Ran Feng Yiming Huyan Ying Wang

Xi'an Peihua College, Xi'an, Shaanxi, 710125, China

Abstract

Dunhuang culture, as the most shining pearl on the ancient Silk Road, has the largest and most complete preserved art treasure house in China. In different historical periods, they constantly innovate and develop in different forms, and the huge cultural resources provide creative elements and inspiration for artistic creation. With its unique geographical location and strong historical and cultural heritage, Dunhuang has become a gathering place for cultural exchanges between China and the West, reflecting the inclusiveness of Chinese culture. Paper quilling art is a relatively traditional form of handicraft expression, which has been continuously developed and innovated after being introduced to China due to its advantages of environmental protection, low price, easy to use, and strong plasticity. It has a place in the art field, and its expressive effect is no less than sculpture, with strong decorative properties. Paper quilling art originated in the West and is combined with art of different themes, reflecting the compatibility of paper quilling art.

Keywords

Dunhuang culture; paper quilling; innovation; Chinese and Western fusion

敦煌文化在衍纸艺术创作中的应用

冯冉 呼延一鸣 王莹

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

摘要

敦煌文化作为古代丝绸之路上一颗最闪耀的明珠, 具有中国现存规模最大、保存最完整的艺术宝库。在不同的历史时期以不同的形式不断地创新和发展, 巨大的文化资源为艺术创作提供了创作元素与灵感。敦煌以独特的地理位置, 浓厚的历史文化底蕴, 成为中西方文化交流汇集之地, 体现了中华文化的包容性。衍纸艺术是一种比较传统的手工艺术表现形式, 以环保、价格低廉、容易上手、可塑性强等优点使衍纸艺术在传入中国后不断发展与创新, 在艺术领域拥有一席之地, 其表现效果不亚于雕塑, 具有很强的装饰性。衍纸艺术起源于西方, 与不同的题材的艺术相结合, 体现了衍纸艺术的兼容性。

关键词

敦煌文化; 衍纸; 创新; 中西融合

1 研究背景

随着时代的发展进步, 人们的生活水平提高, 对于精神生活的需求水平要求也越来越高, 各类文创产业蓬勃发展。近年来, 博物馆文创通过各类贴近人们生活的装饰品及生活用品以各类表现形式逐渐走进人们的生活, 文创产品中蕴含的精神文化逐渐渗透人们的精神世界中, 丰富了人们的精神世界。文化创意产业已经从传统的手工业向现代文化产业发展。用现代的设计手法与信息技术创造出符合现代人审美的文创产品, 现代文创要在传统文化的基础上进行创新, 或提取相应的元素色彩及设计手法, 使其在地域性的表现上更具趣味性, 更容易被人们接受与认可。手工制作的各类文创产品以各种形式出现, 相比其他的文创产品来说, 衍纸具有环保性的特点。文创消费主体大部分为年轻群体, 而创

新和新奇的文创产品更能够吸引年轻人的眼球, 与故宫元素相比, 敦煌元素更要强调文化的地域性, 敦煌文化艺术风格集中体现了中国传统的艺术制作手法对于还原性具有较高的要求还要迎合年轻人的审美, 目前敦煌文创产品存在大量空白^[1]。

2 研究目的

我们致力衍纸制作的前期研究与分析, 主要的目的是更加全面地、更加深入地对中西方衍纸文化历史与发展过程、敦煌文化进行了解, 为衍纸艺术品的制作收集更多资料, 提取更多元素, 便于中西融合的成果呈现, 及在现代社会流行文化趋势、先进理念思潮的大背景下, 将衍纸文化又一次“复活”, 设计制作出符合现代青年人审美的同时又巧妙地融入敦煌文化, 在当今时代下, 既有流行文化, 又增添历史文化, 使得敦煌文化从侧面更好地传承与发展, 增进人们的文化自信。此外, 只有研究透彻了, 各种素材才会有所把握, 更好地运用设计研究。在设计制作完成后, 一方面可促进社

【作者简介】冯冉(2002-), 女, 中国安徽芜湖人, 本科, 从事传统文化与文创设计研究。

会经济发展,另一方面,填补历史文化类文创产品发展应用的大量空白,历史文化也得到了更好传承,留下一些学术材料以供后期项目做经验借鉴参考。

3 研究内容

3.1 中国纸文化发展历程

中国从西汉时期开始了纸的制作,东汉时期初步完善,后来随着时代发展,制作纸张的原料也多元化起来,到明清两代,纸花图绘染色花纸等的纸艺术文化出现,使纸文化发展趋于完美绝伦,纸艺文化的出现,使得纸文化又锦上添花,越来越多的人开始往折纸和剪纸上靠拢,用剪刀、刻刀在纸张上做镂空艺术,反映了自然万物与社会发展状况,以及人文艺术品,直至发展至今,各种形式的纸张艺术应有尽有,络绎不绝^[2]。纸的发展促进了文化传播,使历史得到了很好记载。纸的应用更加全面化,系统化。衍纸传入中国后,许多中国人了解其历史及艺术形式后,大胆创新,做出不一样的衍纸艺术品,使得衍纸在中国很好地发展。此次创新设计制作敦煌衍纸文化艺术品,就是为了在艺术创新的基础上更好地传承历史文化。

敦煌衍纸文创产品的制作是现代化与历史文化、中西方相融合的又一次重大创新突破,以传统历史古文化为主,用衍纸文创产品的形式表现出来,既符合现代审美,又很好地传承了历史文化。

3.2 西方衍纸文化发展历程

西方衍纸文化起源于欧洲,当时是为了装饰和画作。衍纸有着易曲折、具回复力、活泼的弹性、可切割等特点。西方衍纸文化发展较早,有着成熟的工艺制作流程及艺术造型手法等。18世纪时,衍纸在英国皇室和贵族流行,用作各种装饰品。19世纪以后,也有用作装饰女士帽子,后来流入北美洲,又进一步得到了发展。直至中国与世界融合,这一艺术形式开始传入中国,衍纸在中国也得到了很好的发展,现在的衍纸艺术,已基本褪去宗教色彩,发展为一门独立的艺术,在后期不断的发展与完善过程当中,衍纸的技艺手法也定当更加完备,不仅仅作为一种艺术品而存在,更多地与社会、文化相融合,真正地拓展民间工艺的另一种表现手法,这是西方衍纸文化经过长期历史发展之后积淀和呈现的结果,也是融入现代文化的又一大创新。

在中西文化交融过程当中,衍纸以一种独特的姿态进入我们的视野。衍纸文化对于当今社会经济高质量迅猛发展的大背景下作为一个新颖的艺术表现形式,在发展上有很大发挥创造空间,当今人们快节奏的生活方式,已经造就了很大范围的压力式状态,衍纸艺术作为一种“慢性”艺术文化,以慢的形式制作文化艺术品,适当放慢生活节奏,使生活增添更多精彩、乐趣,这也是人们精神需求里最为宝贵的。在这个高速发展时代中,做做艺术品,让心静下来,未尝也不是一种自我放松的好方法,适时享受生活的美好,顺便陶

冶情操,还能很好地学习文化、传播文化,将文化用衍纸艺术形式表达出来,这也是中西文化结合所体现的衍纸艺术创新^[3]。

3.3 敦煌纹饰文化研究

敦煌壁画中的元素都独具民族特色,敦煌石窟艺术是敦煌文化里重要的一部分,敦煌纹饰纹样艺术风格集中体现了中国传统的艺术手法,敦煌纹样在技法的应用上,采用了最简洁的线描造型更具有概括性,不仅勾画静态的轮廓,自由的曲线显得更加活泼,生动,柔美,在中国的艺术史上占有极其重要的位置,它吸收了东西方文化元素中精华的部分,创造了巨大数量,具有独特形象的人物及其元素,都是非常值得后世借鉴与发展的文化瑰宝,从而成为中国乃至艺术上的奇葩。敦煌莫高窟壁画中装饰及纹样描绘了古代各族各个阶级生产劳动及社会生活场景,以及一些建筑和音乐舞蹈的画面。它形象地反映了古代人的智慧与生活习俗历经了16国至明清的10多个朝代,记录了东西方文化交流的稀有文化宝藏。艺术种类非常丰富,大致分为六类,分别是经变画、故事画、装饰图案画、供养人面画、山水风景画、佛像画。经变画是利用绘画文学的艺术形式,表现佛教经典;故事画主要分为佛传故事本生故事姻缘故事以及历史故事组成;装饰图案画早期主要以动物和简单的几何图形为主,中期已布满花叶藤蔓为主,后期则以四周垂角纹和鱼鳞等,藻井为主;供养人面是请人在墙壁上画出自己及家人的肖像留及功名;山水风景画主要描绘山河风景,大多与故事化融为一体,起到陪衬作用佛像画;佛像画则以佛教文化为主表现佛像与佛像以及佛像与人之间的关系图像。

敦煌纹饰纹样表现在敦煌莫高窟的壁画中,经历了许多朝代的发展,已经非常的成熟,其风格迥异,各具不同。在北周时期,以描述佛法故事连环画为主,皆以白底,运用的技法多为线描勾勒造型简单生动,纹样主要有莲荷纹、忍冬纹、几何纹等,从形象到艺术风格都为汉族传统绘画,隋朝时期着重表现西方极乐世界之美,多是表现关于佛教净土的故事,唐朝为发展鼎盛时期,题材丰富,内容多样,场景和情节都被处理的真实有趣,唐代菩萨的形象是古代美术中理想与现实结合的重要范例,五代十国时期,敦煌艺术逐渐走向衰落,但密化和中原新画风的壁画仍然保存到今天。敦煌纹饰纹样在构图上采用了对称构图和无透视构图法,对称构图具有平衡画面的特点,平衡视角让人的心理上得到完美宁静和谐的感受,在敦煌纹样中藻井和图案打斗采用了对称的手法。无透视构图则表现创作者的主观意识,展现的是主观性,因此更具个性。

3.4 色彩分析与纹样提取

纹样提取:忍冬纹作为一种装饰图案被广泛应用,是中国传统的装饰图案之一,它具有永不凋谢和抗严寒的特点,通称卷草,它不仅会单独出现,还会和其他元素结合表达不同的寓意,在敦煌壁画装饰中被广泛运用。莫高窟中的

忍冬纹大部分具有非对称结构的特点,非对称的忍冬纹与对称纹样相结合,能够打破对称纹样中的均衡感使整体更加生动和谐,莫高窟中的忍冬纹有两种形式,分为三瓣忍冬纹和多瓣忍冬纹,三瓣忍冬纹由三个叶片组成,形态简洁,叶片较为圆润饱满具有精致的装饰特点,多瓣忍冬纹由三个以上的叶片组成,更具有韵律感。在排列方式上,分为单独纹样和连续纹样,单独使用较少,通常用于作为边饰或藻井处形成独特的,装饰效果。对称的忍冬纹,常以3瓣、4瓣、5瓣或者7瓣组成,起到左右上下对称的效果,或是呈现旋转对称,放射对称,中间会有尖叶圆叶出现,连续忍冬纹多出现在端面或者作为边框。

色彩分析:在莫高窟壁画中,忍冬纹采用了饱和度较低的暖色调,通过深浅变化来丰富其层次,使效果更为立体,多以土红色,深色或暖色出现。本次设计主要以金黄色和蓝色为主,配色较为清丽典雅,忍冬纹以单独形式出现应用于耳坠之中拉长脸部轮廓的同时尽显活泼生动^[4]。

4 项目介绍

本项目主要通过对于时代背景下人们的精神需求进行分析,对敦煌文化中敦煌纹饰纹样的艺术表现形式文化及其内涵进行深刻研究,提取其中的元素应用于人们日常所需的装饰之中。在设计上保留传统的纹样形式,使传统文化走进人们生活,通过研究衍纸的艺术特点及表现技法对于衍纸文化有一个深入的了解,将衍纸文化与敦煌文化相结合,将西方的衍纸手工艺与敦煌文化中的元素相结合,创造出不同的图案,通过与敦煌艺术的融合,创造出与众不同的衍纸艺术的美感。以衍纸特有的形式表现敦煌文化,体现出衍纸的立体美,将现代东西文化融合,使传统文化应用于人们的生活之中,制作出具有敦煌元素的文创产品。在实现产业结构升级、经济发展推动的同时,实现对地域传统文化的保护与传承。以西方的衍纸技艺形式表现出中国传统文化,实现

东西方文化的交融,为敦煌文化注入新的活力。人们在使用文创产品的同时进一步领略敦煌文化之魅力,还能增强文化自信。

5 制作成果

根据选取的敦煌文化藻井和忍冬纹样饰与衍纸结合进行设计创造制作,已取得相应成效。忍冬纹和藻井是中国古建筑平面装饰历代发展的艺术表现形式,用这种装饰文化所表达出来的历史故事也是极具收藏留念价值的,我们从提取纹饰文化到设计制作,既体现古文化,又有现代流行特点,以往每个朝代尊崇的颜色不一样,也和当时的经济、地理条件、人文因素等有关,结合每个时代的特点进行设计制作,抓住主流文化特色,融入衍纸制作工艺,做出传递历史文化的文创产品。在现场体验过程当中给人的感受优良,文创品极受欢迎。

6 结语

通过融入敦煌历史文化,将传统纹饰纹样应用于衍纸艺术品制作,做出符合现代化的文创产品,在促进当今时代文创发展及经济发展的同时,将敦煌历史文化更好地传进大众视野,符合时代的文创用品,加入流行文化元素,使其变得更为容易被人们所接受,所喜爱,此文创产品的价值作用也更为突出。

参考文献

- [1] 王泽强.衍纸在艺术创作中的形式表现分析[J].造纸信息,2021(6):87-88.
- [2] 焦阳.文化创意背景下衍纸艺术发展路径研究[J].轻纺工业与技术,2021,50(3):24-25.
- [3] 黄成军.文化创意产业视域下纸艺创新研究——以手工衍纸为例[J].美术教育研究,2018(10):45-47.
- [4] 李文轩.中国传统文化元素在衍纸空间中的研究发展[D].开封:河南大学,2016.