

The Influence of Color Imagery of Mogao Caves Mural Paintings from the Sui and Tang Dynasties on Modern Color Design in the Digital Era

Shuwen Liu

Journalism and Communication of Northwest Minzu University, Lanzhou, Gansu, 730000, China

Abstract

This paper mainly discusses the color characteristics of the murals in the Sui and Tang dynasties in the the Mogao Grottoes of Dunhuang, and how to inherit and activate these colors in the modern cultural and creative industry. Firstly, this paper first outlines the color characteristics of Mogao Caves murals during the Sui and Tang dynasties, including the fusion and innovation of Sui dynasty mural colors and the unique Dunhuang color system established during the Tang dynasty. Secondly, this paper analyzed the characteristics of color matching in murals during the Sui and Tang dynasties, and commented on the current situation of color design in Dunhuang cultural and creative products. Finally, this paper proposes a cultural inheritance plan for color symbols in the digital age, including building a digital dissemination path for Dunhuang colors, using the Internet to build a Dunhuang cultural platform, and presenting Dunhuang colors in a contextualized display of Dunhuang culture. This paper emphasizes the importance of interpreting traditional color matching with modern color vocabulary and building Dunhuang color communication path with “Internet +”.

Keywords

the digital age; Mogao caves murals; color imagery; modern color design

数字时代背景下莫高窟隋唐时期壁画色彩意象对现代色彩设计的影响

刘舒雯

西北民族大学新闻传播学院, 中国·甘肃 兰州 730000

摘要

论文主要探讨了敦煌莫高窟隋唐时期壁画的色彩特点以及如何在现代文化创意产业中传承和活化这些色彩。首先, 论文概述了隋唐时期莫高窟壁画的色彩特征, 包括隋代壁画色彩的融合创新和唐代建立的独有的敦煌色彩体系。其次, 论文分析了隋唐时期壁画色彩搭配的特点, 并对敦煌文创商品色彩设计的现状进行了评述。最后, 论文提出了在数字时代色彩符号的文化传播方案, 包括为敦煌色彩搭建数字化传播路径, 利用互联网搭建敦煌文化平台, 以及在敦煌文化场景化的展示中呈现敦煌色彩。论文强调了用现代色彩语汇解读传统配色和用“互联网+”搭建敦煌色彩传播路径的重要性。

关键词

数字时代; 莫高窟壁画; 色彩意象; 现代色彩设计

1 引言

中国西北地区的敦煌莫高窟, 经历了 1600 多年历史, 记录了佛教在中国传播的每一个阶段, 它的壁画色彩既有明

显的中亚粟特配色风格, 也有中国传统“五行五色”的用色规律; 既有佛教艺术的“色光”观, 也包含了中国传统绘画的“随类赋彩”。这些壁画不仅记录了社会发展的状况, 也深刻反映了当时的民族文化、宗教信仰、社会习俗, 是一座内容丰富的中华色彩艺术宝库。

【基金项目】 论文为 2021 年度甘肃省哲学社会科学规划项目“敦煌壁画‘活着的色经’: 文化遗产中的美学与色彩文化研究”(项目编号: 2021YB035) 中期成果; 2021 年中央高校基本科研业务费项目“敦煌色彩图文研究与文化产品管理”(项目编号: 31920210101) 中期成果。

【作者简介】 刘舒雯(1982-), 女, 中国河北武安人, 博士, 讲师, 从事艺术传播研究。

20 世纪 80 年代, 以莫高窟为核心的“敦煌学”成为一门独立学科, 但是受到对色彩样本提取技术的限制, 研究成果大多围绕在历史、文献资料、绘画内容等方面。21 世纪以来, 在数字技术的帮助下, 以敦煌研究院为代表的官方机构, 不仅出版了一系列莫高窟高清图册和专业书籍, 还利用数字化保护工程建立了数字博物馆和线上虚拟洞窟。这些经过色彩校准的专业图像, 解决了色彩研究中因洞窟内没有照

明设备无法对色彩取样、不能在洞窟内拍照、参观洞窟数量有限等现实问题。美术学、材料学、图像学有了更多获取色彩资料的途径，对莫高窟壁画的研究也以更丰富的形式进入到“敦煌学”领域。

尽管已经有不少学者开始研究莫高窟壁画的颜色，但是对现代色彩设计的具体影响却鲜有深入研究。原因如下：一方面，敦煌壁画色彩的研究通常被视为艺术史或考古学的专题，而非设计学的内容；另一方面，现代色彩设计的理论和实践发展迅速，与传统艺术的联系并未得到充分的关注。如果能从色彩意象的角度去研究隋唐时期莫高窟壁画的色彩风格，就可以在古代和现代之间建立起沟通的桥梁，不仅能为现代产品设计提供更合理的色彩参照，还能拉近文化遗产与大众的心理距离^[1]。

2 敦煌莫高窟隋唐时期壁画的色彩特点

公元 581 年—公元 907 年，是中国历史上最为辉煌的历史阶段，也被称为“隋唐盛世”。根据 2020 年出版的《敦煌艺术大辞典》记载，这个时期莫高窟约开凿了 363 个洞窟，绘画题材明显增多，使色彩更加丰富，出现了大量调和色、过渡色，加强了色彩在视觉上的丰富感受，把色彩对视觉的吸引力发挥到了极致。

2.1 隋代：莫高窟壁画色彩融合创新

根据敦煌研究院院长赵声良先生的著作《敦煌石窟艺术简史》记载，隋代共开凿洞窟 94 个，并重修了不少前代洞窟。这时期的佛教壁画在艺术形式上将早期生硬地借鉴外来色彩技法，转向与本民族绘画元素有机结合，使用了平涂的上色方法，颜色除了传统的土红、蓝色、绿色之外，还出现了之前壁画中从未使用过的草绿、灰绿、深绿、橙红等，在说法图上还增加了贴金箔的工艺，通过光线反射，能够给

光线不足的洞窟增加金碧辉煌的视觉效果。

2.2 唐代：建立独有的敦煌色彩体系

根据《敦煌莫高窟内容总录》^[2]和《中国石窟·敦煌莫高窟》中文版第二卷记载^[3]，莫高窟现存的 492 个洞窟中，唐代洞窟占 269 个。可以说，唐代是敦煌莫高窟艺术史上的黄金时期，从初唐时壁画色彩的和谐、自由洒脱，到盛唐时期壁画色彩华丽、气势恢宏，再到中晚唐时期壁画色彩清淡、单纯朴实，莫高窟逐渐融合了中西文化的精华，建立了自己的色彩体系。表 1 所示为唐代不同时期莫高窟壁画色彩特点。

3 莫高窟隋唐时期壁画不同内容的色彩搭配特点

在以上不同阶段的代表壁画中，我们可以参照现代设计中色彩意象的研究方法，从不同内容的色彩组合出发，参照创作者描绘不同内容时的心理状态，把隋唐时期的代表洞窟壁画进行内容分类。

3.1 第一类：与释迦牟尼佛有关的说法场景——沉稳厚重的配色

佛祖说法莫高窟壁画中最常见、最核心的主题，绘画者需要用虔诚的心态表现佛祖的威严、包容和美好。为了表现佛国世界的等级差别，释迦牟尼佛总以坐姿位于画面中心的视觉焦点，身穿红赭色的僧衣，搭配少量配饰，给人以威严尊贵的感受；而他身边的菩萨大多穿着土黄、土红、石绿、石青四种基本色相的服装，搭配较多小面积的飘带和流苏，用流畅的曲线表现衣饰在风中摆动的姿态（如图 1 所示）。为了表达出庄重严肃之感，在人物衣着配色上以纯度较低的暗色系和浊色系的古典色配色方法为主，给人以稳健静谧、成熟考究的感觉。

表 1 唐代不同时期莫高窟壁画色彩特点（研究者本人整理）

时间	色彩特点	代表洞窟	代表壁画
初唐 (公元 618 年—公元 704 年)	色彩柔和：保留了墙壁原有的颜色，用石青、石绿颜色装饰，色彩明朗、柔和	药师七佛 莫高窟 220 窟	
盛唐 (公元 705 年—公元 781 年)	颜色丰富：采用了墨色渲染的技法，画面用浅赭石、红褐、浅黄褐，使用了石青、石绿的冷色调，调出大量的混合色、间色	观无量寿经变 莫高窟 172 窟	
中晚唐 (公元 781 年—公元 907 年)	用色成熟：大面积使用土红色，同时点缀绿色、黄色，色彩整齐而均匀	观无量寿经变之反弹琵琶乐舞 莫高窟第 112 窟	

图1 隋唐时期莫高窟壁画中释迦牟尼佛和其他尊像对比

3.2 第二类：“佛俗融合”特点的生活画——轻松明快的配色

隋唐时期大部分壁画中都能找到现实生活的缩影，“佛俗融合”成为主要特点。第112窟说法图中的乐舞图再现了宫廷生活的热闹场面、第23窟北壁的田园农耕再现了百姓劳作的场景、第17窟北壁的侍女和第112窟的群童采花反映了快乐自由的生活状态，身份各异的供养人像展示了各个阶层的生活面貌。

这些佛教活动之外的事件和人物，用色具有明显的符号化特征：舞蹈者用黄色、绿色搭配出年轻跳跃的感觉，年轻的侍女用高明度黄色表现青春活力，年幼的孩子用纯色象征生命力旺盛。柔和的高明度配色带给人干净、明快的视觉心理，增加了场景的亲 and 感，同时表达了创作者对美好生活的赞美。

3.3 第三类：色彩夸张大胆的装饰画——异域华丽的配色

装饰图案，是敦煌莫高窟壁画中分布最广泛的一个类别，也是敦煌标志性的象征。隋唐时期莫高窟壁画的装饰图案在用色方法上主要有四种方式：①以大面积的主色调搭配小面积的补色，营造异域氛围；②小面积的对比色反复出现，打造视觉艺术中的波普风格；③用反差色对图案勾边，来区分不同的内容，让图案更加立体饱满；④将不同造型的边饰纹样用同一色相的明度变化区分深浅，可以使图案产生明显的色阶，层次更加细腻^[1]。

4 莫高窟文创商品色彩设计的现状

以莫高窟为设计主题的敦煌文创成为文化创意商品的一个主流内容，但是不同产品的色彩风格却有着极大的差别。

4.1 敦煌文创起步晚，色彩创意刚刚开始

莫高窟作为世界文化遗产，和世界上其他遗迹一样，担负着在被保护的前提下服务社会的使命。早在20世纪70年代，世界各国就开始了对博物馆文创的开发和应用，中国是在20世纪80年代末期才开始重视博物馆事业，起步较晚。2016年，中国政府将敦煌研究院列入首批博物馆文化创意产品试点单位，从此敦煌文创在政策的扶持下开始快速发展，现在市面上所能看到的敦煌研究院出品的文化创意产品大多是在这一时期之后研发的。

4.2 敦煌文创范围广，色彩设计缺乏标准

如今以敦煌为主题的艺术作品要遵守各自的行业规则，

不同的媒介载体也有各自的色彩呈现方式，如绘画采用颜料的调和方式；印刷品使用的是CMYK的四色标准；而电视、网络等多屏媒介则参照了RGB的色彩模式。由于缺乏统一的标准，设计师们大多依靠自己的感受选择颜色^[4]。

5 数字时代色彩符号的文化传播

为了给敦煌莫高窟壁画色彩和现代设计之间搭建沟通的桥梁，可以借助数字化技术在保护和传播敦煌文化的过程中把颜色密码转换为莫高窟独特的文化标志，以此“活化”这份文化遗产留下的宝贵财富。

5.1 用现代色彩语汇解读传统配色

敦煌莫高窟蕴含着丰富的文化资源，但是研究成果和市场应用之间缺少了沟通的桥梁，以色彩为入手点，通过不同主题壁画使用的颜色，对应现代色彩风格理论，这样就可以弥补受众喜爱敦煌文化但是却无法亲近它的遗憾。在不同的配色场景下，各个年龄段、消费阶层、使用场景都可以选择自己的色彩“编码”，只有做到精准传播，才能够有效击中目标消费群体的心理诉求^[5]。

5.2 为敦煌色彩搭建数字化传播路径

在以色彩为主题的敦煌文化创意设计中，首先将敦煌文化的特征进行提取；然后对用户的浏览行为进行数据分析；最后通过用户的浏览习惯、兴趣爱好等信息，为后续平台的搭建提供数据支持。对用户群体精准划分，不仅可以掌握不同消费人群的喜好，还能把色彩同时具有心理映射和文化遗产的双重特性发挥出来。让色彩与周围的环境、图案、材质达到和谐，与受众产生情感共鸣。

5.3 在敦煌文化场景化的展示中呈现敦煌色彩

在数字媒体时代，人们更加注重视觉体验与内心感受之间的联系。敦煌文化的传播场景不仅仅是单纯的物理场景，同时也应该包括整个场景内的受众心理认知和认知行为形成的环境氛围，通过场景化的构建，让历史文物与目标受众之间建立起不可小觑的情感共鸣，达到对敦煌文化认同的目的。

参考文献

- [1] 赵声良.敦煌石窟艺术简史[M].北京:中国青年出版社,2015.
- [2] 史韦湘.敦煌莫高窟内容总录[M].北京:文物出版社,1982.
- [3] 樊锦诗,关友惠,刘玉权.中国石窟·敦煌莫高窟(中文版)[M].东京:平凡社,1984.
- [4] 俞建华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,1957.
- [5] 周大正.敦煌壁画色彩观念分析[J].读者欣赏,2012(23):91.