

刘彦塔，《微风No.2》，71x97cm，石板画（版数：12），2021

张俊沛 姚议

在融媒体和大数据以及人工智能的驱使下，流行文化已经成了当今社会的发展趋势。流行元素与传统艺术的结合发展是未来设计的发展方向。但是，两者的结合并非是对传统艺术形式的简单照搬或拼凑，更不是直接将传统造型元素放置于现代设计作品之中毫无创新……

刘永亮

自20世纪80年代以来，书法开始注重书法形式的探索，在这种探索中出现了现代主义书法、新古典书法、丑书及流行书风。在形式的探索中丰富了书法创作的多种可能性，使书法作为一种视觉艺术再现其文化内涵，书法创作渐渐转向视觉性、绘画性、形式感、观念性……

1. 莫高窟 285 窟

融媒体时代下敦煌装饰元素在流行文化中的应用

The Application of Dunhuang Decorative Elements in Popular Culture in the Era of Media Convergence

张俊沛 姚议 Zhang Junpei Yao Yi

摘要：本文通过探讨融媒体时代流行文化对传统文化的影响，探究敦煌装饰元素在流行文化中的应用方式，并结合自己的设计实践，从而归纳出，随着科学技术的不断发展进步，在设计中把传统和现代有效结合，将传统文化元素在现代设计中运用得恰到好处，不仅能够形成新的设计美学享受，对于中国传统文化的传承与创新也具有重要的意义和价值。

关键词：敦煌文化，流行文化，图案元素，文创设计

Abstract: This article explores the influence of popular culture on traditional culture in the era of media convergence, and the application of Dunhuang decorative elements in popular culture. Also, combining with the author's own design practice, this article summarizes that with the advancement of scientific technology, the effective combination of tradition and modernity and the proper application of traditional cultural elements in modern design can not only bring about a new design aesthetic enjoyment, but also plays an important role in the inheritance and innovation of traditional Chinese culture.

Keywords: Dunhuang culture, popular culture, elements of patterns, cultural and creative design

当今世界正处在全球化加速发展的阶段，符号的应用也在全球化潮流中实现了前所未有的融合。敦煌传统元素结合当下流行的文化形式为文创品牌的可持续发展提供了策略与建议。文化创意设计也应发挥自身文化与地域特色，紧跟时代需求，寻求跨界融合与文化超越。随着信息化进程的不断加快，人们对于设计独特性和多样性的要求也越来越高，故而更加希望在现代设计中融入具有民族特色的传统文化元素。

以敦煌元素为灵感所设计的作品开始结合流行风格，利用表情包、联名款等宣传方式，用后现代主义表现手法重现和再设计敦煌经典艺术元素，使得文创产品的受众群体更偏年轻化，促进了传统文化与现代艺术的结合，有利于经典更加长远的发展。敦煌文化的应用需要在保持传统的同时适应当今时代的变化，勇于自我革新和发展创新，在设计中不断用艺术美化生活。

一、何为融媒体时代的流行文化

1. 融媒体时代与流行文化

融媒体是指在现代科技的支持下，充分利用媒介载体，将不同的媒体类型，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现资源通融、内容兼容、宣传互融、利益共融的新兴媒体。融媒体时代是一个多元化的时代，需要在跨专业基础上实现整个社会的推陈出新。也正是随着科技发展与社会进步，形成了符合当下大环境背景的流行文化。流行文化并不容易定义，它是消费文化、奢侈文化、物质文化、流行生活方式、流行品味、都市文化、次文化、大众文化以及群众文化等概念所组成的一个内容丰富、成分复杂的总概念。

2. 流行文化的表现形式及作用

当今社会，流行文化以网络传播为主要媒介，青年人作为网络媒体的主要受众群，对网络流行文化的发展起到一定的推动作用。从某种意义上来说，流行文化可以开阔视野，增进认知。

首先，网络信息的更新迭代和流行文化的兴盛是未来社会发展趋势的反映，人们可以通过各种方式了解世界各地正在发生或者已经发生的信息，使知识体系从之前的单一化向多元化发展。其次，网络流行文化也扩大了当代青年的交际范围，新的人际沟通和交流形式在网

2. 莫高窟盛唐第 39 窟飞天

络上逐渐形成，社交平台为人们的交流与沟通提供了场所。其三，大众传媒既是信息传播的物质载体，也是促使大众传播者与受众得以交流的中介和纽带，各类社交平台的产生促进了文化的形成、扩散、传播和发展。

二、敦煌装饰艺术的特色分析

1. 敦煌装饰艺术概述

敦煌壁画是我国传统文化中极为珍贵的历史遗存，具有十分巧妙的空间构成，对于造型的表现也极具夸张和变形性，及视觉张力，其装饰图案也富有多样性。在传统意义上被称为藻饰和纹样，在石窟艺术中既是其他艺术形式完美的搭配者，又具有相对独立性，它不仅具有纯粹的抽象美感，也具有象征性含义和指示性的符号含义。依照图案在石窟中的不同位置及性质，我们可以把它分为建筑、服饰、佛具及边饰纹样，由于图案本身的附属性，它在不同载体和组合中也会形成不同的节奏变化及艺术美感。

2. 敦煌装饰艺术的审美内涵

敦煌的装饰图案分布于石窟的每一个位置，无论是宏伟炫目的藻井、异域风情的龕楣、精美绝伦的服饰还是气势磅礴的经变画，都离不开装饰纹样的搭配。而其自身的艺术美，是通过壁面整体的构成形式、图案的选择以及色彩的运用与搭配来完成的。它折射出一个民族在特定时代对客观世界的理解和再构。将“创新”与“融合”二者完美结合，也是中国传统纹样和西域纹样融合、

再构的结果。它蕴含着某种文化精神和设计理念，同时也反映了不同时代人所特有的情感，它立足于现实生活，反映时代风貌。

3. 敦煌装饰艺术与流行文化的契合性

流行文化是现代工业文明相结合而产生的一种新的文化表现形式，它需要和传统文化融合前进。敦煌装饰图案（图1）是石窟建筑的组成部分，现代创新的设计和打破常规的思维能够带给敦煌装饰艺术新的发展空间，使其以新的状态展示出现代设计的自由意识。在现代设计中它代表的不只是一种形式符号，而是饱含着历史故事的民族文化象征，它在现代设计中的应用不是简单的照抄照搬，拼凑组合，而是满足现代设计发展的需求，对其进行创新和升华。

三、敦煌装饰元素在流行文化中的运用

1. 敦煌装饰图案在现代设计中的应用形式

以传统的方式对敦煌艺术进行表现时，讲究严格的比例、透视和色彩关系，更加注重对物象的观察分析、创新构思和艺术表现。现代设计所要求的已经不仅仅是对客观物象的真实再现，而是能够转变传统的思维模式，将其中所包含的元素符号化并以极具设计感的形式表现出来，这也是艺术与设计的不同之处。

随着传统艺术与现代设计的交流融合，简单将传统艺术元素放置于现代作品中的艺术创作形式早已不能适应现代设计的发展要求。我们以敦煌的飞天造型及独特的色彩体系为例，分析作为设计者如何从造型结构、

3. “墩墩的日常生活”表情包设计

明暗、色彩关系等方面呈现其本质特性。

(1) 极富装饰性的色彩语言

敦煌壁画的突出特征是图形元素的提炼和色彩元素的整合，从壁画绘制中不难看出，以“飞天”为例，古人尝试将飞天这一艺术形象提炼概括为点、线、面的造型基本元素，在设计创作表现时使其协调统一，这样就能通过不同的表现形式去概括它的形象特征。此外，在敦煌石窟中虽然每个洞窟的壁画在色彩表现上都多种多样，色泽明亮，但是画面效果却能做到和谐一致，在历史的发展进程中，人类常用色彩来表达情感，色彩是具有象征性和情感性的视觉元素。二者结合，由此便可使飞天的艺术形象以创新

5. 榆林窟3窟藻井边饰(局部)

4. 莫高窟257窟鹿王本生故事

性的视觉效果展现在人们面前，而不单单是物化的简单复刻，使飞天的形象变得更为多样，搭配富有敦煌特色的传统色彩，使其更具装饰性(图2)。

(2) 夸张性的表现形式

在敦煌壁画中，各类题材都体现了其造型特征的夸张扭曲。画师们在进行创作时，会运用夸张变形的手法，其中动物纹样尤为明显。壁画的夸张变形既是绘画技法，也是它的美学特征。它反映了古代画师对美好事物和美好生活的强烈渴望与追求。

设计作品《墩墩的日常生活》(图3)表情包运用了流行文化之一的“表情包”这一媒介载体，搭配传统敦煌艺术中的“飞天”

元素以及敦煌壁画色彩，对其加以模仿、融合与创新再设计。符合当下流行趋势，使传统文化在继承中发扬，在发展中创新。试图碰撞出不一样的火花，使其更好的在各类人群中得到广泛传播，让文物说话，让历史说话。

2. 敦煌装饰图案在现代设计中的应用方法

(1) 模仿

模仿的方法可以高度还原敦煌艺术的本真，浓厚的传统色彩，尊重了敦煌图案的构成特征。在进行设计创作时，会使用计算机软件吸取“敦煌壁画”照片的固有色，从而进行色彩模仿，绝大部分的应用只是调整了其透明度，保留了原始色彩。在“墩墩的日常生活”表情包设计中，基础色彩就是来源于敦煌经典故事化“鹿王本生”(图4)，将动物纹样加以改造和简化。

(2) 融合

敦煌藻井图案在当今设计中的应用，大部分都是经过提炼和变化，提取有特点有代表性的元素进行整理，归纳变形，使之适应设计的需要。敦煌图案中的莲花纹、宝相花纹、卷草纹、飞天、瑞兽等经典符号(图5)，都可以通过提炼保留其基本的单元形，通过简化外形结构和繁琐装饰，使图形单纯化。然后，再进行二次抽象变形整合，甚至还可以适当地做出主观性的夸张变化，以强化主体的装饰效果。从而创造出新的图案形式，产生出符合现代审美的图案设计(图6)。

在表情包设计作品中，主人公墩墩就采用了飞天造型进行简化抽象变形，造型可爱，线条流畅，衔接自然，使画面更加具有萌萌审美特征。既符合现代设计语言，满足人们的审美需求，又展现民族文化的审美意蕴。

(3) 创新

融媒体时代，对于设计的信息传递性及交互性要求更高了，不仅要寻求文化上的超越，还要在体验中增强互动，例如敦煌研究院联合腾讯开发的“云游敦煌”公众号，不仅能够按照各种艺术形式、技术手段探索神秘的敦煌故事，了解壁画保护的相关知识；还可以通过腾讯智慧景区走进洞窟，通过“畅听旅游”进行石窟文化的特色体验(图7)；也可以欣赏最新的敦煌文创作品，进行AR交互体验。墩墩这个IP形象也不仅仅作为一个表情包或者文创产品的设计存在，它也会在公众号的运营、动态海报的设计及短视频的制作中得到有效应用。

3. 敦煌装饰艺术在现代设计中的应用价值

敦煌装饰图案以其精美独特的造型、繁复艳丽的色彩，在现代设计中呈现广泛而深入的应用，这样的设计既能满足人们精神感官和视觉审美上的双重需求，又能感受到传统文化的历史底蕴，带来更多重的价值提升。

(1) 视觉审美价值

敦煌装饰图案的结构呈现出丰富的节奏感和规律的秩序感。这些纹饰的排列组合、样式结构都可以为当今的设计所用。还有图案的色调、晕染，及独特的色彩符号，在发展过程中不断地融合创新，形成了充满民族个性的审美价值体系，也有效丰富了中国传统美学的内容。

(2) 传统文化价值

敦煌装饰图案是中国传统文化最绚烂的

一笔，也是东西方文化交流的佐证。在现代设计中体现中国传统文化内涵、时代观念及审美心理显得更加重要，作为设计师，应该在设计创意中更多体现公众的关切需求和历史的文化个性，体现当今设计的传统文化价值。

(3) 经济效益价值

融媒体时代，信息技术带来人类物质生活的极大丰富，人们好奇神秘的西域文化如何与中原文化产生交流碰撞，渴望去接触最原始天然的事物，既给设计师更多的设计灵感。也在众多的现代设计领域有效激起消费者的关注，巧妙地与受众者之间进行视觉精神上的双重沟通，传达设计作品信息，使得消费者更易于接受，拉动消费的增长，从而产生经济价值。

四、结语

在融媒体和大数据以及人工智能的驱使下，流行文化已经成了当今社会的发展趋势。流行元素与传统艺术的结合发展是未来设计的发展方向。但是，两者的结合并非是对传统艺术形式的简单照搬或拼凑，更不是直接将传统造型元素放置于现代设计作品之中毫无创新。敦煌装饰艺术作为中华民族的宝贵财富，等待着我们去继承、弘扬与发展、创新。因此，我们作为新时代的设计者，必须改变传统的观察方式、思维形式和表现手法，对敦煌装饰艺术展开多方面、多层次的挖掘与创新，使两者真正的交融结合，为传统艺术与流行文化的结合开辟新的道路。

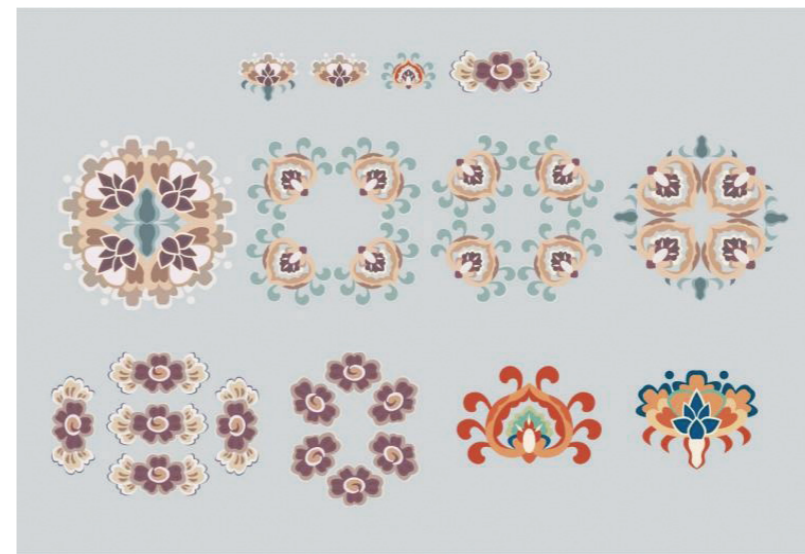
本文为教育部社科规划教育部人文社会科学青年基金项目《3-6世纪丝绸之路石窟装饰纹样的艺术风格学研究》的阶段性成果，项目编号：17YJC760114

作者简介：张俊沛，女，博士，北京工商大学副教授，研究方向：视觉传达设计。

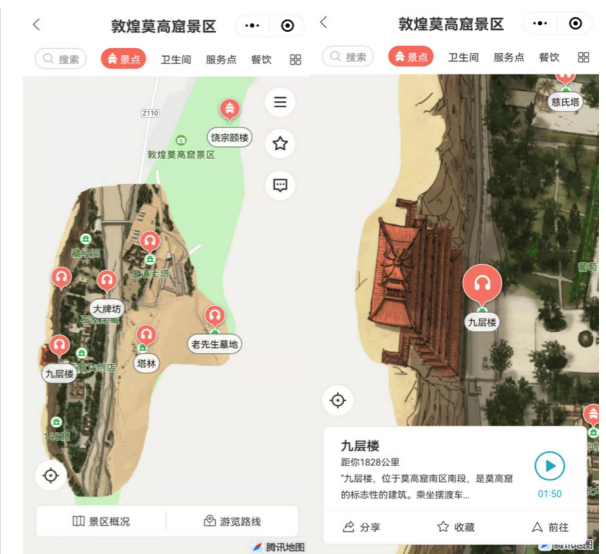
姚议，女，北京工商大学传媒与设计学院2020级艺术设计专业硕士，研究方向：品牌设计。

参考文献：

- [1] 周瞳：《与流行对话——对设计在流行文化中的思考》，《社科纵横》，2008年第7期，第42页。
- [2] 王兴：《图形设计与当下流行文化的融合》，《东京文学》，2012年第3期，第52页。
- [3] 李翔宇、李轶南、鲁红雷：《基于当下流行风格的敦煌文创产品设计研究》，《包装工程》，2021年第18期，第356-367页。
- [4] 张娜、郭飞扬：《网络流行文化对当代青年的影响研究》，《采写编》，2021年第6期，第138-139页。
- [5] 杨昕：《论流行文化的时代特征及其伦理意蕴》，《天府新论》，2008年第2期，第128-131页。
- [6] 董岩：《浅析当代大众传媒与流行文化》，《文艺生活》(下旬刊)，2012年第3期，第276-277页。
- [7] 白莹：《浅析敦煌壁画的艺术特色》，《美与时代(中旬)》，2015年第4期，第30-31页。
- [8] 卢菲：《浅析敦煌壁画元素在现代设计中的应用》，《兰州交通大学学报》，2013年第5期，第123-126页。
- [9] 孙淑芹：《敦煌壁画的构图与图案纹样》，《大家》，2011年第30期，第74页。
- [10] 王萍：《敦煌壁画的艺术价值及其形式语言研究》，《南京师范大学》，2005年。
- [11] 张蓓贝：《中国传统壁画色彩的装饰性研究》，《苏州大学》，2009年。

6. 图案简化图例

7. “云游敦煌”小程序