

新媒体视域下敦煌莲花纹样在服装设计中的应用

程依静 杨欣茹

天津工业大学艺术学院, 天津 300387

摘要: 敦煌莫高窟的莲花纹样是中国传统文化的重要组成部分, 具有独特的艺术价值与文化意义。近年来国家扶持传统文化再发扬力度加大, 敦煌文化与现代设计的结合不仅为服装设计领域提供了丰富的图案资源, 也为传统纹样的现代转化与创新提供了实践路径, 进一步推动了敦煌艺术的传承与发展。其中 CL03D 是服装数字化表达的重要的制作技术。

关键词: 敦煌莫高窟 莲花纹样 服装设计 新媒体 CL03D

DOI: 10.63887/fss.2025.1.4.2

引言

在文化传承与创新的时代语境下, 敦煌艺术作为中华文明的璀璨瑰宝, 正以全新的姿态融入现代设计领域。敦煌莫高窟的莲花纹样, 承载着千年的宗教内涵、美学价值与文化记忆, 其独特的艺术符号与精神内核, 为当代服装设计提供了取之不尽的灵感源泉。

1. 敦煌莫高窟莲花纹样

敦煌莫高窟莲花纹样作为跨越千年的视觉符号, 其时代特征与艺术价值紧密交织于历史语境与文化交融之中, 呈现出极具生命力的演变轨迹。在早期(十六国至北朝), 莲花纹样受佛教东传与西域艺术的影响, 呈现出简洁质朴的风格特征。此时的莲花纹以单线条勾勒为主, 造型多为对称式的几何化形态, 花瓣数量较少且轮廓平直, 色彩运用上以土红、石青、石绿等矿物颜料为主, 色调单一且对比强烈, 带有明显的西域壁画粗犷豪放的特质。这种简约造型不仅契合佛教初传时“苦修”的精神内涵, 也体现了当时艺术工匠对异域佛教文化的初步理解与转化。例如北凉第 272 窟的莲花藻井, 以简单的白描勾勒花瓣轮廓, 通过疏密有致的线条排列营造层次感, 虽无繁复装饰, 却以古朴庄严的气质彰显宗教艺术的肃穆感, 展现出早期佛教艺术在中国本土化进程中的探索。敦煌莫高窟的莲花纹样是中国图案艺术史上保存最系统的纹样

之一, 探究其造型及风格特点的演变史, 归纳文化碰撞对纹样影响的规律, 可以为现代纹样的设计方式方法提供参考。敦煌莫高窟中莲花纹样具有独特的研究价值, 根据其表现形式大致分为三种: 写实纹样、变形纹样与平面纹样三大类^[1]。

写实纹样即对莲花本身进行的写生, 是所有植物纹样中最普遍也是最直观的莲花纹样。写实莲纹多为池中莲, 亦作为具有装饰性的小图案或手持物, 仅小范围具有细微形变, 大部分为莲花的侧面写实图案, 例如北周 428 窟、初唐 329 窟, 其形象逼真, 细致入微, 色彩浓淡皆有讲究。

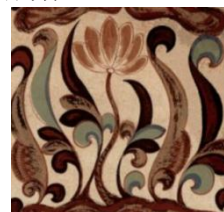

图 1 北周 第 428 窟

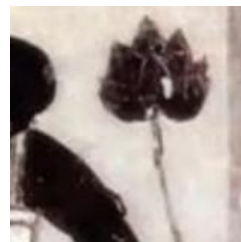

图 2 初唐 第 329 窟

变形纹样基本表现为莲花样式变形为其他载体, 例如莲花台、莲花石柱、莲花台基等。通过莲花原本

形象的变化,将其融入到具体事物当中,不再考虑莲花的写实性,笔触更加张扬随性,用色大胆。例如初唐第323窟中莲台呈托塔状,底座与莲托保持原有的莲花特征,并加以其他纹样的修饰,更具设计感^[2]。

图3 初唐 第323窟

图4 初唐 第323窟

平面纹样是目前服装设计中应用最为广泛的一类纹样形式。其纹样不仅限于莲花纹样,同样融合了雷云纹、祥云纹以及其他装饰性纹样。平面纹样的装饰性特点,突出地表现在画面事物安排的有序性和自由性上。构图的有序性,表现在画面采用了均衡、对称、中心式构图形式,在个别图案设计上巧妙以动制静,利用流动性纹样打破有序图形,形成独特的艺术审美。其莲纹多取其圆满、纯净、威光之意,大多出现在敦煌藻井的中心、神佛的背光莲花或是头光莲花^[3]。

图5 隋 第407窟

图6 唐 第217窟

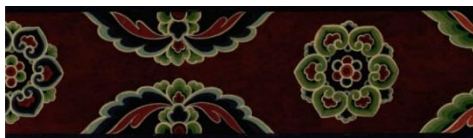

图7 唐 第320窟

敦煌莲花纹样在不同时期呈现出不同的特点。早期的莲花纹样以简笔线条勾画为主,色彩较为单一,造型也多呈现简洁。隋唐时期则出现了色彩艳丽、造型繁复的莲花纹样,如图5立体质感的八瓣莲花油画效果莲花纹,层层叠叠更有立体感。后期的写实莲花在刻画时更注重写意,造型刻画更为真实,也更注重图案连贯的表现。这些变化不仅反映了艺术风格的演变,也体现了文化交流与融合的深度。从艺术价值层面来看,敦煌莲花纹样不仅是视觉审美的载体,更是文化交流与融合的见证。其造型演变过程中,既保留了印度佛教艺术中莲花象征“清净无染”的宗教内涵,又融合了中国本土的五行、吉祥文化等元素,形成独特的东方美学表达^[4]。

2. 服装设计与新媒体的融合

2.1 敦煌纹样的提炼与再设计

在敦煌艺术体系中,莲花纹样作为其几句代表性的纹样类别,大致可被分为装饰类、寓意类和写实类这三大类型。装饰类莲花纹样侧重于通过几何化线条与简单造型对建筑、壁画、物件等进行装饰点缀,营造华丽庄重的氛围。寓意类莲花纹样一般多用于表达佛教的慈悲情怀与纯净思想,是宗教文化的可视化呈现。写实类莲花纹样则追求更加逼真的描绘莲花自然形态,由简入繁,更加注重艺术的真实性。对莫高窟原始莲花图案进行深入研究时,可采用元素提取、分布运用、元素混搭等方法。元素提取即从复杂的原始图案中精准提炼出如莲花花瓣、花蕊等核心元素;分布运用则是依据设计需求,将提取的元素合理布局于不同载体,如在现代服装设计中,可将莲花元素巧妙地分布在领口、袖口、裙摆等部位,如图8左二的服装设计,将对称莲花纹样进行裁取,加以特殊布料质感,部分区域进行形变处理,使袖子呈现半包型莲花

结构,既保留了敦煌莲纹的特点,同时也弱化了纹样的规整程度,更体现出真实莲花的形象特征。

敦煌莲花纹样历史悠久,其丰富的文化内涵与独特的艺术风格为现代服装设计提供大量的宝贵灵感。敦煌莲纹中的每一种元素都具有独一无二的象征意义与审美价值。以平面莲花纹样为例,其连续重复的特性在现代服装设计中尤其适合用于表达服装边缘的流畅性与动态性。如图8右一的服装设计所示,通过对莲花纹元素的提取与再设计,将平面莲花纹样以渐变的形式沿肩膀展开,利用莲花花瓣连绵的线条引导视线,表达出莲花优雅灵动的动态美,从而设计出既有传统韵味又颇具现代审美风格的服装作品。

图8 基于敦煌莲花纹样的服装设计图

现代服装设计中传承了敦煌莲花纹样中的古典美学,并将其进行创新。将莲纹的特质融入现代服装,既保留了中国传统元素符号,同时以现代设计为载体保留了时代气息。从配色角度看,敦煌莲花纹样主要选用对比色与互补色相搭配,如红与蓝、红与绿。虽采用反差强烈的色系搭配,但饱和度相对较低,使图案颜色呈现极其舒适的视觉效果,形成独特的中国传统色系。在敦煌莲花纹样的应用上,通过合理的裁剪分割,表现出一种连续而稳定的纹样图案,这种图案往往会形成强烈的视觉张力,加上色彩的调和,使得其纹样富有节奏感。在线条设计上,运用抽象化、几何化等设计方式,按照莲纹严谨的对称式,采用方中带圆的构图进行提炼设计。其创新不仅在服装表面图案上体现,同样影响着材料与制作工艺的选择^[5]。

2.2 服装设计与数字化结合应用

数字化技术的发展使得设计师们能过通过更加便利的计算机技术设计服装产品,从传统的基于纸面的

设计流程转变为完全数字化的过程。这种转变大大减少了由设计师物理运输服装样品给生产者所产生的时间,随时修改设计、微调版型等都能高效实现。软件如CLO3D和VStitcher皆允许设计师在虚拟环境中创建、编辑和模拟服装样本,以此实现所见即所得的设计效果。数字化技术使得服装样板可以电子化记录,这样既可以规避传统保存模式的不足,同时也可以推进服装设计的发展。

本研究使用CLO3D进行服装设计数字化的实践。在CLO3D软件中可对已设计完成的服装板片进行二次修改绘制,而后于3D界面进行缝制,完成平面与立体的转化。使用过程中还可对服装面料进行颜色材质属性调配,同时也可以检测虚拟服装舒适度以作参考,寻找更加贴合实际的服装数据。

图9 款式1

图10 款式2

图11 款式3

图12 款式4

图 13 款式 5

结合前文所提到的敦煌纹样的提炼与再设计，共设计五款（如图 9-图 13）基于敦煌莲纹的服装样式。本设计以胭脂红、铜绿、泥底、橄榄绿、土黄为主体色彩体系，其色系构成既契合当下中国传统色彩的流行趋势，又完整保留了敦煌壁画原色系的浓郁艺术韵味。在色彩叙事层面，通过现代色彩构成理论对传统色谱进行转译，实现了历史厚重感与当代审美取向的融合。在廓形设计维度，注重层次搭配。通过不同长

度、材质的叠加（如外层挺括面料与内层柔软面料的组合），让整体造型有立体感和视觉丰富度。同时，在局部细节（如领口、袖口、衣襟）融入“微创新”设计，比如将传统对称结构改为不对称剪裁，或增加可调节的功能性设计，让服装既有传统韵味，又符合现代穿着的便利性和个性化需求。

总结

敦煌莲花纹样作为中国传统文化的关键构成要素，承载着厚重的历史信息与丰富的文化内涵。对其进行深入的历史追溯与文化解读后不难发现，在现代服装设计领域，它绝非传统纹样的简单复刻，而是基于对其文化意义与审美价值的深度领悟所展开的创新性转化与应用，进而彰显出独特魅力与创新潜力。

参考文献

- [1]常沙娜. 中国敦煌历代服饰图案[M]. 北京:清华大学出版社,2009.
- [2]罗雪薇. 唐代敦煌莫高窟莲花纹饰浅析[J]西部皮革,2018.
- [3]余兰. 敦煌藻井纹样在服饰设计中的数字化创新应用[J]. 毛纺科技,2022,50(9):45-53.
- [4]陈思云,林锦榕. 敦煌藻井纹样应用于新中式服装的设计[J]. 轻纺工业与技术,2024,53(04):77-80.
- [5]方雯,谭弘,谢璐杰. 敦煌壁画中莲花纹样在现代服饰设计中的应用[J]. 山东纺织经济,2024,41(10):36-39.