

敦煌壁画飞天形象在首饰设计中的应用初探

吴嘉欣

(中国地质大学(北京)珠宝学院 北京 100083)

摘要: 飞天作为敦煌壁画的代表元素之一,自古代以来就一直以其丰富的色彩和神秘飘逸的姿态吸引着众多艺术爱好者的目光。首饰设计领域也早已开始应用敦煌壁画元素,飞天的形象在首饰设计中已经屡见不鲜。在这个时代,将飞天元素与当代首饰设计相结合,不仅有助于我们探索首饰设计的新思路,同时也能推动大众对敦煌非物质文化遗产的认识和保护。本文将当代首饰中的飞天形象为研究对象,运用观察法、文献阅读法等研究手段,深入探索敦煌壁画中飞天的形象在首饰设计中的应用。我们希望能够挖掘出更多的设计灵感,将这些独特的艺术元素融入现代首饰设计中,让更多的人领略到敦煌文化的魅力,同时也能够提高公众对非物质文化遗产的关注和保护意识。

关键词: 首饰设计;敦煌壁画;飞天;中国风格

一、前言

敦煌飞天,这一多元文化融合的艺术形象,如今已成为敦煌文化的象征之一。这些飞舞于石窟佛龕顶端和四周,以及佛陀讲经说法图上方的飞天,是中外文化交流与融合的结晶,她们集中原文化、西域文化和印度文化于一身,神情祥和,身形丰满,姿态多样,色彩生动,带给无数人美的享受。[1]

随着时间的推移,飞天的形象在各种设计中得以体现,尤其在首饰设计中,飞天的形象时常出现。这一大胆的创新,对于非物质文化遗产保护领域来说,无疑是一个积极的信号。它让设计师们思考,是否可以通过首饰设计的方式,推动大众对非遗文化的喜爱和关注。

首饰设计中的飞天形象,需要克服材料和工艺的局限。然而,将飞天融入首饰设计,无疑是一项大胆的突破,两者的有机结合对双方所在领域来说都是创新之举。这些符合现代审美取向的飞天形象首饰,不仅具有美观性,而且可以反向推动以飞天为代表的敦煌文化的保护和传承。

首饰设计作为一种时尚艺术形式,其影响力不容忽视。通过将飞天等敦煌文化元素融入其中,不仅可以提升首饰的艺术价值,同时也可以吸引更多的人关注和喜爱敦煌文化,进而推动敦煌文化的保护和传承。这无疑是一种双赢的局面,值得进一步探索和实践。

二、敦煌壁画中飞天的形态特点

敦煌壁画中飞天的形态特点可以总结为三条:人物形象反应社会风貌,人物动态轻盈飘逸和人物布局生动和谐。

(一) 人物形象反应社会风貌

早期敦煌壁画中飞天的形象粗壮、古朴、憨厚,并不像现在很多人想象的那样风姿绰约,甚至人物各部位有时也会显得不成比例,但是这样的人物却散发出一种恢宏的气势美;[2]隋代飞天造型显现出多样化趋势,身材有胖有瘦;到了唐代,飞天的造型显现出丰满、富丽堂皇的特点,这是唐代社会安宁、人民富足的见证;西夏时期的飞天则体现出高鼻梁、宽腮骨等典型党项族人的特征。[3]

总体而言,飞天的形象反映着一个阶段的社会状态,并且会随着时代演变而演变,是我国千年来社会变迁的有力见证。

(二) 人物动态轻盈飘逸

飞天,顾名思义,就是在天上飞的人,大多数的飞天都在做飞行的动作,她们双脚离地,身姿舒展,衣物飘动成各种各样的姿态,总体形象给人以轻盈飘逸的“飞”的感觉,尤其是唐代的飞天,更是用花瓣和飘带增加了飞行时的气氛感。有的时候飞天还会成群出现,以不同姿态和路线飞行,营造出欢乐的场面,令人震撼。

飞天的这种具有飞行感的“动态美”自古以来便受到工匠和设计师的喜爱。时至今日,以此为设计元素的作品依然以体现飞天的飘逸感为主要设计理念。[4]

(三) 人物布局生动和谐

飞天在壁画中的形态并不是单薄的人物拼凑,而是与恰当的构图和背景(多是花瓣、云纹等)相结合,让画面更加生动有趣。从北魏时期开始,飞天在壁画中的排布就有了对称的趋势,唐代的双飞天更是将这一理念发展到更高的水平。[4]飞天的构图遵循的是视

觉上的和谐和美观，因此人物之间基本不会出现过大的风格差距和动作差异。人物构图和谐度直接关系到画面带给人的整体感觉，敦煌壁画飞天的构图在这方面是当之无愧的佼佼者。

三、首饰设计中飞天形象的应用

(一) 飞天具象地出现在首饰设计中

飞天具象地出现在首饰设计中，指的是飞天以与原本形态差不多的姿态被呈现在首饰作品中。这类首饰作品以艺术首饰为主，具有华丽、精细的特点，飞天在其中往往处于主体地位，位于项链的中心或者胸针等装饰的主要位置，并以其身上的绫罗绸缎与周围其他首饰部件相连接。经过首饰设计师的创新与改良后，飞天的姿态慵懒舒展，体型窈窕，动态飘逸，与首饰的其他部位在风格与工艺上结合紧密，给人以极大的视觉享受。同时，一些创作者也在试图通过对飞天元素的表达来向世界传递自己对佛教元素的理解与运用。比如，在这幅名为《飞天》的作品（图1）中，创作者将飞天放在一眼可见的主要部位，又在四周点缀荷花、琵琶、绫罗绸缎等元素，使得画面精美饱满，让人过目不忘。在材质方面，作者则选用了“佛教七宝”和贵金属材质，二者相辅相成，既起到了让作品绚烂夺目的效果，也让它多了一丝佛教特有的庄严与肃穆。

图1 项链设计《飞天》（设计者：希璇）[5]

将飞天具象地体现在首饰设计中，对于设计师和工匠来说都是不小的挑战。首先，人物的造型过于复杂，首饰因其功能性，尺寸又有不小的限制，如何将

人物的细节完整地体现在首饰中，是一项需要设计师仔细斟酌和权衡的工作。而后，由于人物的脸部、头发、身形等都需要精细的刻画，在后期制作中也对金工匠人的水平带来极大的考验。由于这些原因，以具象化的飞天形象为主体的首饰产品在市场上较为罕见，基本只是以设计图或者艺术类装饰首饰的形式出现，比起被穿戴出去，它们似乎更适合摆在橱窗里供人观赏。

(二) 飞天抽象地出现在首饰设计中

飞天抽象地出现在首饰设计中，指的是飞天的姿态经过设计师的提炼和简化后，以线条和几何图形等更适合作为首饰的姿态出现在首饰设计作品中。在这些作品中，没有一眼可见的飞天人物造型出现，取而代之的是蜿蜒曲折的线条组成的具有写意味的图案，它们的灵感来自于飞天的外部轮廓或者飞天身上多彩的飘带。这些首饰给人以简易、生动的特点，在当今首饰市场也占有一席之地。

例如，这款以飞天持花手为设计灵感的簪子（图2）就运用了简洁的流线型设计，整个簪子的形态被简化为线条，但是仍能够看出手的形态以及姿势。这种类型的首饰款式清新百搭，制作工艺也相对简单，有利于在市场上广泛传播。相比于飞天具象地出现在设计中的首饰，这种类型的首饰更加商业化，也更容易融入大众的生活中。

图2 飞天持花手簪子（设计者：阿浑大宝贝）[6]

四、飞天元素首饰的特征

(一) 首饰造型以飘逸曲线为主

飞天首饰的设计中有一个非常显著的共性是飘逸灵动的曲线风格。无论设计师如何创新，这种首饰类型的基本造型始终保持了一种独特的固定风格。

在众多的飞天首饰作品中，人们不难发现，飞天这个元素总是与曲线紧密相连。这正是源于壁画中描

绘的飞天场景，那些云雾缭绕、绸缎飘飞的画面总是给人留下深刻的印象。在壁画中，飞天的身材、动作、穿着以及配饰等都呈现出曲线的形状，这种曲线美给人一种柔和、多变的视觉感受。

不仅如此，曲线的轮廓在飞天首饰的设计中也起到了至关重要的作用。它不仅赋予了首饰独特的艺术美感，同时也满足了消费者的审美需求，使其更受市场的欢迎。总的来说，飞天首饰的魅力在于其飘逸灵动的曲线设计，这一特点不仅突显了飞天的艺术意象，同时也为首饰增添了更多的艺术价值。

（二）飞天形态以不对称动作为主

首饰中的飞天姿态，以其千变万化的形态展现着独特的韵律美。尽管形态各异，但它们的核心特征是不对称的动作，这成为了飞天在首饰中永恒的标志。

飞天的变化并非严格遵循对称的结构，而是以一种韵律美为指导，强调人物的姿势应具有丰富的变化，而非严谨刻板的对称结构。这种变化为视觉带来了轻松感和愉悦感，使首饰作品更具生动性和活力。

在首饰作品中，环绕飞天的舞动飘带是不对称的，它们在空气中自由舞动，为飞天的形象增添了动感和活力。飞天反弹琵琶的姿态也是不对称的，这个瞬间动作将飞天的优雅与力量完美地结合在一起，给人留下深刻的印象。此外，飞天周围的背景也是不对称的，它为飞天塑造了一个富有层次的环境，增强了整体效果。飞天手持的花朵更是形态各异，不对称的花朵使飞天的形象更加生动活泼，同时也增添了首饰的丰富性和趣味性。

与工整的对称结构相比，不对称的飞天更具有灵动飘渺的韵律感。它们带给人们一种生动活泼、自由自在的感觉，仿佛这些飞天在首饰中翩翩起舞，给人们带来了无尽的惊喜和愉悦。这些不对称的飞天为首饰注入了生命力，使它们不仅仅是一件简单的饰品，而是一件能够与佩戴者产生情感共鸣的艺术品。

（三）飞天和其他元素相结合

首饰设计中的飞天，从来不是以孤立的人物形态出现，而是常常与背景、花朵、绸缎、乐器等配件相结合，以整体的姿态出现在首饰中，营造出一种静谧的氛围感。飞天作为主要元素的首饰，无一不体现出一种神秘而庄重的氛围，犹如一种浑然天成的艺术品，吸引着人们的目光。

与此同时，首饰设计中的莲花、琵琶等道具也被广泛用于增添这种氛围，它们的加入无疑使首饰更具

有艺术性和观赏性。在大多数首饰产品中，飞天形象和这些道具常常一同出现，起到辅助作用，为首饰增添更多的层次感和立体感。

总的来说，飞天作为首饰设计中的重要元素，它不仅仅是一种装饰，更是一种艺术和文化的体现。它以整体的姿态出现在首饰中，彰显出一种静谧而庄重的氛围，同时也为首饰增添了更多的艺术性和观赏性。因此，在首饰设计中，飞天形象和道具的运用往往是非常重要的，它们能够为首饰增添更多的魅力和价值。

五、飞天应用于首饰设计的意义与局限性

（一）推动首饰设计创新与发展

当前的首饰设计领域存在着设计元素单一、设计题材缺乏等问题，为了首饰设计领域长久可持续发展，推动首饰设计元素创新发展成为了当今许多设计师在，以敦煌元素为主题的首饰并不常见。将飞天与首饰设计相结合，有利于开发首饰设计新风格、推动首饰设计新发展、开拓首饰设计新思路，为首饰产品增添崭新的光彩。

（二）推动非物质文化遗产的保护

当前对敦煌非物质文化遗产的保护有许多不够到位的地方，其中一处便是对相关文化的宣传较少，导致群众其了解不够深入。最常见的由文字或者视频等途径传播敦煌文化又难以迎合大众的兴趣，与之相比，通过首饰设计的途径传播敦煌文化是一项很有潜力又容易被大众接受的行动，在首饰设计中融入飞天元素，也有利于让首饰带着敦煌文化传递到更远的地方。

（三）飞天应用于首饰设计的局限性

虽然利用首饰宣传敦煌文化是一件很有创新性的想法，但是，但是将飞天应用于首饰设计中，依然面对一些不可避免的困难。首先，把人物融入首饰设计的先例虽然有，但是能完全还原人物动态的作品少之又少，所以，如果想以飞天为元素创作首饰，则需要工匠有精湛的制作工艺加以辅助，否则很难产生让人眼前一亮的效果；其次，以人物为设计元素的首饰普遍面临着一个很大的问题，那就是它们的实用性相对较低，人物的胳膊和腿在没有保护的情况下容易断裂，也不容易和服装进行搭配。

六、结论与展望

飞天是敦煌壁画中知名度比较高的元素之一，目前市场上可见到一些将飞天运用于设计的首饰作品。在这些作品中，飞天以具象或者抽象的形式出现，首饰造型以飘逸曲线为主，人物的姿态以不对称动作为

主，同时飞天也和其他元素相结合，创造出的一系列姿态多变的首饰产品。以飞天为元素进行首饰设计。有利于推动首饰设计创新与发展并且推动非物质文化遗产的保护。然而，同时也存在着一些问题，例如，人物的形象需要极其精湛的工艺才能被完美展示、这种特殊风格的首饰需要搭配特定的衣物才能显示出美感等等。

因此，未来在飞天形象在首饰设计中的应用方面，应进一步探索和创新。一方面，设计师可以通过提高制作工艺水平，降低制作难度和成本，使得更多的人能够制作和购买这种风格的首饰。另一方面，也需要研究如何让这种风格的首饰适应更多的场合和人群，使其更加日常化和普遍化。此外，飞天形象还可以与其他非遗元素相结合，创造出更多具有文化内涵和艺术价值的手工艺品。

总之，敦煌壁画飞天形象在首饰设计中的应用具有很大的潜力和价值，但同时也需要面对一些挑战和问题。通过不断探索和创新，未来的首饰设计将会更加多元化和个性化，同时也能够更好地保护和传承非物质文化遗产。

参考文献

- [1] 李小锐.敦煌飞天元素与设计艺术的融合再生研究[J].吉林农业科技学院学报.2021,30(3):65-68.
- [2] 王苗.敦煌飞天[M].北京:文物出版社,1980.
- [3] 杨晓峰.敦煌壁画中的飞天——浅谈飞天在不同时期的特点[J].青春岁月.2012(4):19.
- [4] 李嘉泽.论敦煌壁画飞天艺术的美学特点[J].明日风尚.2017(21):36+20.
- [5] 希璇.项链设计《飞天》[EB/OL].(2022-3-4)[2022-08-04].https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/622197ec00000000102673a?share_from_user_hidden=true&xhsshare=CopyLink&appuid=5bfd62f251783a597e36f39a&apptime=1659661802.
- [6] 阿浑大宝贝.簪子设计《持花手》[EB/OL].(2022-4-29)[2022-08-04].https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/626a63db00000000210385da?share_from_user_hidden=true&xhsshare=CopyLink&appuid=5bfd62f251783a597e36f39a&apptime=1659682017.