

敦煌壁画艺术——现代化传承理念与 数字化传播路径

乔楚婷 候宇萱

摘要：敦煌壁画艺术一直以来是敦煌多元文化中重要的组成部分，既具有极高的艺术价值，又包含深厚的中国传统文化底蕴。如何有效地保护和传承敦煌非遗壁画艺术，使其适应现代社会的需求和审美，实现其社会价值和文化价值的资源转化，是一个亟待解决的问题。本文旨在简述敦煌非遗壁画艺术的现代化传承理念，并探讨如何以此理念为依据、运用数字技术、艺术创作、文化产业等手段，弥补传统传承方式的不足、创造性地转化和创新性地发展敦煌非遗壁画艺术，使其能够在保持其真实性、整体性和传承性的基础上，更好地与现代社会和观众进行沟通和交流。

关键词：敦煌非遗壁画；现代化传承理念；数字化

0 引言

敦煌非遗壁画艺术是中华民族的宝贵文化遗产，是敦煌文化的重要组成部分，也是世界文化遗产的瑰宝。敦煌非遗壁画艺术以敦煌莫高窟为代表，涵盖了佛教、道教、儒教等多种宗教和文化的內容，展示了敦煌地区的历史变迁、民族融合、文化交流、宗教信仰等，具有极高的艺术价值和历史价值。然而，随着时代的发展和社会的变化，敦煌非遗壁画艺术在保护和传承上面临着自然灾害、人为破坏、传承人缺乏、社会认知不足的困境。如何有效地保护和传承敦煌非遗壁画艺术，使其能够适应现代社会的需求和审美，实现社会价值和文化价值的资源转化的问题亟待解决。

本文旨在简述敦煌非遗壁画艺术的现代化传承理念，并探讨如何以此为依据、运用数字技术、艺术创作、文化产业等手段，弥补传统传承方式的不足、使其能够在保持其真实性、整体性和传承性的基础上，更好地与现代社会和观众进行沟通和交流。本文主要分为五个部分：第一部分概述敦煌非遗壁画艺术；第二部分简述敦煌非遗壁画艺术的传统传承方式；第三部分介绍敦煌非遗壁画艺术的现代化传承理念；第四部分介绍敦煌非遗壁画艺术的现代化传承实践；第五部分总结，并提出对敦煌非遗壁画艺术现代化传承工作的建议和展望。

1 敦煌非遗壁画艺术的概述

1.1 定义

依联合国教科文组织相关公约，敦煌非遗壁画艺术是以敦煌文化为主题，由敦煌地区各民族群体于历史进程中创造、传承并发展的非物质文化遗产，承载着厚重历史、文化、社会价值。

1.2 特点

①规模与内容：以敦煌莫高窟为典型，有735洞窟，492个含壁画，面积约4.5万平方米。内容广涉佛、道、儒教及世俗领域，包含佛教故事、佛陀传记、各类宗教人物像、神话传说、历史事件与社会生活等。

②风格与技法：历经多朝，融合中原与西

域风格技法。北魏简洁明快，线条主导，色彩素淡；唐代华丽绚烂，色彩明艳，刻画精妙；西夏浓重深沉，明暗突出，线条粗犷。

③内涵与功能：是美的呈现与文化传播载体，反映敦煌历史变迁、民族融合、文化交流与宗教信仰，体现中华民族精神追求与价值观念，兼具宣扬佛法、弘扬正气、记录历史等社会功能。

1.3 分类

1.3.1 内容维度

佛教类：为主体，多在莫高窟洞窟，以《千佛壁》《五方五智如来像》为代表，展现佛像们各异的形态、姿态、服饰与色彩，体现了佛教艺术多元，具审美性和宗教信仰、庇护与纪念意义，是敦煌文化标志。

道教类：北魏至北周洞窟有分布，呈现道经故事等道教元素，神秘奇幻。

儒教类：唐后洞窟可见，描绘儒家经典、先贤等，有文化与社会功能。

世俗类：各时期均有，刻画历史、生活、风土与自然，信息丰富真实。典型代表是北周时期的《西凉女国图》，展示了西凉女国风情与社会生活，对民族学与社会学研究意义重大。

1.3.2 风格维度

简洁明快型：北魏特色，如285号窟，线条勾勒，色彩淡雅，构图简约，人物鲜活。

华丽绚烂型：唐代代表，以57号窟为例，色彩浓艳，构图复杂，人物优美。例如，《王道安与杨玉环像》它绘唐玄宗与杨贵妃肖像，见证唐代皇室与民族风貌，具历史文化价值。

浓重深沉型：西夏典型，像17号窟，明暗反差，色彩厚重，人物粗犷。

2 敦煌非遗壁画艺术的传统传承方式

2.1 口头传说

口头传说是指在无完整文字记录时，借口头与肢体语言转载故事，是敦煌非遗壁画艺术最早且基本的传承途径。口头传说的内容主要源于佛、道、儒教的各类传记传说，在地域与民族间流变中催生丰富版本，成为壁画画师的灵感源泉。同时它的生动叙事有助于激发观众

的兴趣、增强观众对壁画内涵的认同感。此外口头传说还搭建起了画师与观众互动桥梁,使壁画成为动态多元的文化。然而,口头传说易受时空、人物因素的影响,内容在流传时易被各地风俗、语言、历史篡改,从而影响壁画研究准确性。且它依赖口传与肢体,缺文字记录,难系统整理保存,若传承人缺失或失职,便有遗忘消亡之虞。

2.2 书面记录:客观却有失鲜活的传承之辅

书面记录以文字、图像等形式将非遗固定于载体,如佛经、史书等,是敦煌非遗壁画艺术重要补充。书面记录能为画师提供精准参考,如依据莫高窟 257 号窟《维摩诘经变》壁画绘制出《维摩诘经》。同时它客观系统的表达有助于观众研学壁画,并能成为画师与观众反馈评价的渠道,让壁画成互动批判的文化现象。

书面记录亦存短板,它因难以传达口头传说的情感、语调等,常使内容失色。且受载体、环境、技术制约,易因灾害、破坏、技术故障受损,或因环境与技术变迁而无法读取使用。

2.3 艺术表演:鲜活却易流变的传承之延

艺术表演以音乐、舞蹈等动态多媒体形式展现非遗,是敦煌非遗壁画艺术关键延伸。它以多种艺术表演为代表为画师提供灵感,如 220 号窟《飞天》壁画的创作就是受敦煌古代舞蹈《飞天》的启迪。它还能实现观众沉浸式欣赏体验,增强他们的兴趣与参与感,并提供互动交流平台,让壁画成互动共享创意文化现象。

但艺术表演难以完整复现口头传说与书面记录内容,常因自身特性取舍调整而致简化变形。还易受市场、政策、技术影响,而迎合市场、模仿跟风等,导致商业化与同质化。

3 敦煌非遗壁画艺术的现代化传承理念

本章主要介绍生产性保护、整体性保护、创新性发展等现代化传承理念,分析这些理念对于非遗壁画艺术保护和发展的指导意义。

3.1 生产性保护

生产性保护是指将非物质文化遗产与当代

社会的生产活动相结合,使其能够适应市场的需求和变化,实现其经济价值和社会价值的转化和提升的保护方式。生产性保护是敦煌非遗壁画艺术的重要传承理念之一,在敦煌非遗壁画艺术的保护和发展中发挥重要作用。

生产性保护在敦煌非遗壁画艺术的保护中,为非遗壁画艺术提供了经济支持和社会认同。敦煌非遗壁画艺术的保护需要大量的资金和人力,如修复、维护、管理、展示等。生产性保护通过将非遗壁画艺术与当代社会的生产活动相结合,开发壁画相关的产品、品牌、服务等创造经济收益和社会效益,为非遗壁画艺术的保护提供了经济支持和社会认同。

生产性保护在敦煌非遗壁画艺术的发展中,为非遗壁画艺术提供了市场需求和创新动力。敦煌非遗壁画艺术的发展需要不断地适应市场的需求和变化,满足不同的观众、媒介、场合。例如,敦煌美术馆通过开展敦煌壁画主题的展览、讲座、工作坊等,为敦煌非遗壁画艺术的发展提供了市场需求和创新动力。

3.2 整体性保护

整体性保护将非物质文化遗产作为一个有机整体来进行保护,既关注其表现形式,也关注其背后的知识、价值观念、传承方式等要素,这些要素是非遗壁画艺术的文化基础和传承条件,如果缺失或破坏,非遗壁画艺术就会失去其文化内涵和传承意义。整体性保护是敦煌非遗壁画艺术的重要传承理念之一,它能够保持敦煌壁画艺术的真实性、完整性和连续性,在保护和发展中发挥了不可忽视的作用。

整体性保护在敦煌非遗壁画艺术的保护中,为非遗壁画艺术提供了文化支持和传承保障。例如,敦煌学院通过开展敦煌壁画的研究、教育、培训等活动,为敦煌非遗壁画艺术的保护提供了支持和保障。

整体性保护在敦煌非遗壁画艺术的发展中,为非遗壁画艺术提供了文化资源和创新空间。敦煌非遗壁画艺术的发展需要不断地利用和开发其背后的知识、技能、价值观念、等要素,开展敦煌壁画的创作、展示、交流等活动,使其能够与时俱进,创造出新的表现形式和内容。

整体性保护通过将非遗壁画艺术作为一个有机整体来进行保护，使其能够利用其更深层次的要素，为非遗壁画艺术提供了文化资源和创新空间。

3.3 创新性发展

创新性发展是指在尊重和继承非物质文化遗产的基础上，运用现代科技和艺术手段，对其进行创造性地转化和创新性地发展，使其能够适应现代社会的需求和审美、实现社会价值和文化价值的提升和延续。

创新性发展在敦煌非遗壁画艺术的保护中，为非遗壁画艺术提供了技术支持和更新手段。敦煌非遗壁画艺术的保护运用如数字技术、复制技术、修复技术等现代科技、艺术手段，对非遗壁画艺术进行有效地保存和展示。这些技术手段不仅能够提高非遗壁画艺术的保护效率和质量，也能够增加非遗壁画艺术的保护形式和内容。

创新性发展在敦煌非遗壁画艺术的发展中，为非遗壁画艺术提供了艺术支持和创新手段，如如动漫、游戏、影视、音乐等，对非遗壁画艺术进行创造性地转化和创新性地发展。这些技术和手段不仅能够拓展非遗壁画艺术的表现形式和内容，也能够吸引更多的观众和参与者。例如，敦煌动漫公司通过运用动漫技术，对敦煌莫高窟中的《西凉女国图》进行了改编和创作，制作出了一部以敦煌文化为背景的动漫电影《西凉女王》。

4 敦煌非遗壁画艺术的未来化传承策略

本章主要介绍数字化传承、跨界融合、社会参与等未来化传承策略，分析这些策略对于非遗壁画艺术保护和发展的前景和挑战。

4.1 数字化传承

数字化传承是指运用数字技术，如数字扫描、数字重建、数字展示等，对非物质文化遗产进行高效地保存、展示和传播，是敦煌非遗壁画艺术的重要的未来化传承策略。

数字化传承在敦煌非遗壁画艺术的保护中，为非遗壁画艺术提供了高效的保存和展示

手段。敦煌非遗壁画艺术的保护面临着自然灾害、人为破坏、游客压力等多种威胁，需要采取有效的措施进行保存和展示。数字化传承通过运用数字技术，对非遗壁画艺术进行高效地保存和展示，使其能够免受外界的伤害，同时也能够方便地向公众展示。例如，敦煌数字博物馆通过运用数字技术，对敦煌莫高窟的壁画进行了高清晰度的扫描、拼接、修复、重建等操作，使观众能够在网络上欣赏到敦煌非遗壁画艺术的全貌和细节。

数字化传承在敦煌非遗壁画艺术的发展中，为非遗壁画艺术提供了广泛的传播和交流手段。敦煌非遗壁画艺术的发展需要不断地向更多的人传播和交流，引更多的观众、参与者、合作伙伴等。数字化传承通过运用数字技术，使其能够突破时间和空间的限制，例如，敦煌网络学院通过运用数字技术，对敦煌莫高窟的壁画进行了在线教育和培训，使更多的人能够学习和了解敦煌非遗壁画艺术。

数字化传承秉持着整体性保护的理念，以数字扫描技术为基础，打破了传统传承方式的局限，其具有准确性和稳定性，几乎不受载体、环境等的影响，因此避免了口头传说、书面记录的变异、失真和流失。且数字化扫描的结果具有客观性，不受主观的情绪、意愿等影响，从而避免了书面记录、艺术表演趋于片面和主观臆断局限。

4.2 跨界融合

跨界融合是指将非物质文化遗产与其他领域或行业相结合，如科技、教育、旅游、娱乐等，对非物质文化遗产进行创新性地转化和发展的方式，在敦煌非遗壁画艺术的保护和发展中发挥了重要的作用。

跨界融合在敦煌非遗壁画艺术的保护中，为非遗壁画艺术提供了多元的展示和体验手段，提高了它的知名度、吸引力、影响力。跨界融合将非遗壁画艺术与其他领域或行业相结合，对其进行多元的展示和体验，使其能够满足不同的观众、媒介、场合等。例如，敦煌文化创意园区通过将敦煌莫高窟的壁画与科技、旅游、娱乐等相结合，开创了敦煌壁画 VR 体

体验馆、敦煌壁画主题酒店、敦煌壁画音乐剧等。

跨界融合在敦煌非遗壁画艺术的发展中，为非遗壁画艺术提供了多样的创新和发展手段。敦煌非遗壁画艺术的发展需要不断地与其他领域或行业进行创新和发展，以拓展表现形式、内容、功能等。跨界融合通过将非遗壁画艺术与其他领域或行业相结合，使其能够适应现代社会的需求和审美，实现其社会价值和文化价值的提升和延续。例如，敦煌动漫公司通过将敦煌莫高窟的壁画与动漫、游戏、影视等相结合，制作了敦煌壁画主题的动漫电影《西凉女王》、敦煌壁画主题的游戏《飞天》、敦煌壁画主题的影视剧《千手观音》等，实现了非遗壁画艺术的创新和发展。

跨界融合同时也体现了生产性保护和整体性保护的现代化传承理念，它不仅具有传统的艺术表演所具有的互动性、共享性、创造性的优点，还在表演的基础上极大丰富了表现形式。当然跨界融合也不可避免地承袭了艺术表演的局限性，例如不论是体验馆、影视剧还是游戏都对壁画的内容进行了一定的简化和变形，以适应其自身的特点和条件。

4.3 社会参与

社会参与是指将非物质文化遗产与社会各界人士相结合对非物质文化遗产进行共同地保护、传承和发展。同时它也着重体现了生产性保护的理念。

社会参与在敦煌非遗壁画艺术的保护中，为非遗壁画艺术提供了人力支持和社会责任。敦煌非遗壁画艺术的保护面临着自然灾害、人为破坏、游客压力等多种威胁，需要采取有效的措施进行保存和修复。社会参与通过将非遗壁画艺术与社会各界人士相结合，对非遗壁画艺术进行共同地保护和支持。例如，敦煌文化基金会通过将敦煌莫高窟的壁画与传承人、专家学者、政府机构、社会组织、公众等相结合，对非遗壁画艺术进行了共同地保护和支持，以提供资金、技术、人才等资源，承担法律、道德、

文化等责任。

社会参与在敦煌非遗壁画艺术的发展中，为非遗壁画艺术提供了社会需求和创新空间。敦煌非遗壁画艺术的发展需要不断地满足社会各界人士的需求和期待，如提高其教育价值、旅游价值、娱乐价值等。社会参与能够使其适应现代社会的需求和审美，实现其社会价值和文化价值的提升和延续。例如，敦煌网络学院通过将敦煌莫高窟的壁画与网络用户相结合，开展在线教育和培训、在线互动和交流、在线创作和分享等活动，共同地传承和发展非遗壁画艺术。

5 结论

本文以敦煌非遗壁画艺术的传统传承方式的局限为切入点，围绕现代化传承理念系统地探讨如何开展现代化传承实践，如建立数字展馆、开设在线讲座、设立文化IP、影视化等，这些活动都以新媒体为载体、体现了现代信息化时代的鲜明特点——数字化。数字化技术使人们能更高效地对世界遗产进行保护、管理和传承，同时借由新媒体这一新的信息传递载体，它也改变了文化遗传保护的思维方法和创意展示的呈现方式。要更大程度地发挥数字化技术的作用和优势、以科技创新文化业态，就必须深化传统文化与科技的融合、必须在准确把握文化发展的新动向的基础上灵活运用科技，也只有如此，才有效地保护和传承敦煌非遗壁画艺术，最终使敦煌壁画在传统的基础上焕发出新的、随着时代与时俱进的生命力。

【参考文献】

- (1) 潘云鹤,鲁东明.古代敦煌壁画的数字化保护与修复[J].系统仿真学报,2003(3):310-314.
- (2) 段文杰.略论敦煌壁画的风格特点和艺术成就[J].敦煌研究,1982(2):1-16.
- (3) 陈振旺,樊锦诗.文化科技融合在文化遗产保护中的运用——以敦煌莫高窟数字化为例[J].敦煌研究,2016(2):100-107.