

藏密曼荼罗构图在现代室内软装饰设计中的应用研究

郭 薇

江苏大学艺术学院, 江苏 镇江

收稿日期: 2024年4月15日; 录用日期: 2024年6月20日; 发布日期: 2024年6月28日

摘 要

佛教中的曼陀罗图像色彩富丽、层次结构有序分明, 以方圆作为基本形态, 具有为密教修持之用。它不只是简单意义上的装饰图像, 从构图、各类形象的位置排列组合再到色彩, 都有其严谨的规范及功能定位, 其间也蕴含着特定的宗教信仰和民族文化符号。本文以佛教语境下的曼荼罗式构图为研究和参考对象, 对藏密曼荼罗式构图的含义特征进行研究分析, 并将其运用到现代室内软装饰设计中。设计策略包括藏密曼荼罗相关元素和内涵象征的提取与融入, 多色系的色彩搭配等, 最终设计出具有传统与现代文化交融特点的作品, 并应用于现代家居空间, 使现代室内软装饰设计更具精神活性。

关键词

曼荼罗, 软装饰设计, 应用展示

Study on the Application of Tibetan Esoteric Mandala Composition in Modern Interior Soft Decoration Design

Wei Guo

Art School, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu

Received: Apr. 15th, 2024; accepted: Jun. 20th, 2024; published: Jun. 28th, 2024

Abstract

The image of mandala in Buddhism is rich in color, orderly in hierarchy, and takes square as the basic form, which can be used for esoteric practice. It is not only a decorative image in a simple

sense, but also has strict norms and functional positioning from composition, position arrangement and combination of various images to color, which also contains specific religious beliefs and national cultural symbols. This paper takes the mandala composition in the Buddhist context as the research and reference object, studies and analyzes the meaning and characteristics of the Tibetan esoteric mandala composition, and applies it to the design of modern interior soft decoration. Design strategies include the extraction and integration of elements and symbols related to Tibetan esoteric mandala, multi-color color matching, etc., and finally design work with the characteristics of traditional and modern cultural integration, and applied to modern home space, making modern interior soft decoration design more spiritual activity.

Keywords

Mandala, Soft Decoration Design, Application Display

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

曼陀罗是梵文 Mandala 的音译,最早起源于印度或印欧宗教,象征宇宙的对称、统一、和谐,也象征生命最高的维度——终极圆满,即象征人类心灵至高无上的理想境界。荣格研究认为曼陀罗代表“形成”、“转化”以及“精神不朽”的永恒创造。佛教中的曼荼罗意译“坛”、“坛场”、“坛城”、“轮圆具足”、“聚集”等,是密教传统的修持能量的中心。佛教中的藏密曼荼罗图像其特征是外周为圆形,正中出现一个正方形。方形部分代表结界,而外周的圆则是独具金刚界曼荼罗特色的绘制手法,为诸佛、菩萨、圣者所居之坛,故有聚集之意。藏密曼荼罗是以深奥的密宗修炼哲理为主旨的,它是密宗修习的道场,是大日如来加持三昧,对凡人众生进行教化的场合和表相,修法者在此圣域有助于接受如来的神力加持与神佛交通。在这种构图的影响下,佛教语境中衍生出一系列曼荼罗式的造物,藏密曼荼罗艺术有平面和立体之分,平面类曼荼罗图像大体可分为唐卡曼荼罗和壁画曼荼罗等,立体类的曼荼罗可分为建筑曼荼罗和法器曼荼罗等。本文将以藏密曼荼罗式构图为中心,对其特征进行分析,提取出曼荼罗元素特点进行二次创作,并将其运用到现代室内软装饰设计之中,从而使人们更好地感受中国传统文化中藏密曼荼罗构图在现代设计中的魅力。

2. 藏密曼荼罗构图的特征分析

2.1. 几何形元素

藏密曼荼罗的构图严谨而富有逻辑,它建立在几何元素的基础之上,主要包括圆形、方形以及各种纷繁复杂的交织图案。这些几何元素不仅为曼荼罗提供了稳固的结构框架,更在精神层面上发挥着重要的指引作用,引领观者进入深沉的冥想与觉悟之境。

圆形,作为宇宙完整与无限的象征,在曼荼罗中占据了核心地位。它不仅是人类历史上出现最为频繁的图形,更在玄学、文学和自然学科中得到了广泛论述。方形,则代表着地面或物质世界的稳固与坚实,为曼荼罗的构图提供了稳定的基础。而这两者交织而成的复杂图案,则寓意着宇宙间各元素的和谐与统一。

在曼荼罗的图式中,方形与圆形的结合尤为常见。这种方圆结构不仅符合中国古代“天圆地方”的

观念,更在审美心理上满足了人们对圆满与对称的追求。正圆形框架内切的方形,方形内部再嵌一圆形,位于图式的中部,在佛教语境中象征着五方佛方位所在,也象征者宇宙模型循环无尽,这种方式强调了圆与方在曼荼罗构图中的核心地位。荣格进而发现曼荼罗形式还有一种朝作为其结构基数的四的方向而去的显著趋势,理想的完成形式是圆形或者球形,但它的自然最小分裂式是“四位体”的形式[1]。在彰显曼荼罗构图独特韵味的同时,更深刻地展现了其作为圆满或自性表现原型的内在逻辑。

2.2. 同心圆结构

藏密曼荼罗通常采用同心圆构图,其中心常被一个主要的神祇或象征占据,代表了宇宙的核心或精神世界的中心。这种构图方式强调了中心的重要性,象征着万物的起源和终极目标都聚焦于宇宙的中心,也反映了修行者心灵向内寻求真理和启示的过程。

如藏密《成就观音坛城唐卡》(图1)所示,整体来看,曼荼罗图式中将方、圆、三角形等几何形以方圆结构、三角结构和网格结构的方式有秩序得放置在画面中,确立视觉中心,搭建出有层级、有秩序的形式,其中心构成原则使得形制体现的秩序感更加清晰。同时,方圆还象征着万事万物相互关联、相互依存,象征著佛法的圆满无缺。图式中的中心感、对称均衡和稳定平衡在标志和海报设计中有着频繁的应用。许多的传统图式的设计现代化转变都是对几何原型结构赋予文化内涵,代表着曼荼罗式的秩序与平衡。

Figure 1. Tibetan Tangka of the guanyin fort of meditation achievement in the 15th to 16th centuries
图1. 西藏十五至十六世纪密修成就观音坛城唐卡^①

此外,藏密曼荼罗构图有一种呈网格结构,也可以看作是井字型结构。曼荼罗图式以横竖中轴线或是井字网格分割空间,在被井字分割成的九个空间中的五个空间放置神佛菩萨,与佛教的宇宙构成形式相对应,呈现出严谨的秩序感。这种构图形式在表现佛教庄严肃穆场面和森严的等级制度中非常适用。

2.3. 以线构图

以线构图是藏密曼荼罗艺术中的一种核心表现手法,它在曼荼罗的创作过程中起着至关重要的作用。

这种方法侧重于使用线条来定义形状、描绘细节以及表达作品中的能量和运动，从而构建出一种充满象征意义的视觉语言。在藏密曼荼罗中，线条不仅仅是描绘轮廓的工具，更是传达深层宇宙观和宗教哲学的重要媒介。

藏密曼荼罗通过精细的线条勾勒出复杂的几何图案、神祇形象以及各种象征符号，这些元素共同构成了一幅富有深意的宇宙图景。如《密集金刚坛城唐卡》(图 2)所示，线条在曼荼罗中的运用极富变化，既有直线也有曲线，它们相互交织、环绕，形成了一种动态平衡的视觉效果。这种独特的构图方式不仅展示了艺术家精湛的技艺，也体现了藏密佛教中对宇宙和生命流动性的深刻理解。在“以线构图”的过程中，线条的粗细变化、弯曲的程度以及线条之间的相互关系，都被赋予了特定的象征意义。粗线可能代表力量和稳定，而细线则传达了精致和灵动。曲线象征着宇宙中的流动性和生命力，直线则更多地关联于理性和秩序。通过对线条的巧妙运用，曼荼罗不仅在视觉上呈现了一种宏大的宇宙观，也在精神上引导观者进行冥想和内省。此外，“以线构图”的技巧还使曼荼罗艺术作品具有了一种时间超越性。线条的连续性和交织性模糊了时间的界限，象征着宇宙中过去、现在和未来的统一。观者在观赏和冥想曼荼罗时，可以通过线条引导的视觉路径，体验到一种超越时间和空间限制的精神旅程。

Figure 2. Tibetan 15th to 16th century intensive Vajra altar city cloth
图 2. 西藏十五至十六世纪密集金刚坛城[®]

可以说，“以线构图”在藏密曼荼罗中不仅展现了艺术家的高超技艺和宇宙观，更重要的是，它为曼荼罗赋予了深层的宗教和哲学意义，通过线条的视觉语言连接了观者的内在世界与宇宙的无限广阔，促进了精神的觉醒和提升。在藏密曼荼罗中，线条起着至关重要的作用，它们不仅定义了形状，也描绘了细节，传达了能量和运动。精细的线条工作使得曼荼罗图形既丰富又细腻，线条的流动和交织象征着生命力的流动和宇宙能量的动态平衡。总之，藏密曼荼罗充满了对于具体真实形象的描绘，将一尊尊可见的佛像置于曼荼罗图像中心，四周绘上了充满各种象征意味的具体图形，使得曼荼罗又符合了西方文艺复兴以后的思维与审美趣味，成为难能可贵的具有极大文化张力的符号和图形[2]。

3. 藏密曼荼罗构图的应用策略

3.1. 构图形式的现代应用

曼荼罗的几何构图原理，以中心对称的方式展开，形成丰富的层次和深邃的视觉效果，这一点在现代室内设计中得到了广泛的应用。通过将曼荼罗的构图原理融入室内空间设计，可以创造出既有秩序美感又不失动态平衡的室内氛围。例如，在客厅的墙面设计中，可以使用曼荼罗图形作为装饰画或壁纸，中心对称的图案不仅美化了空间，还带来了一种内在的平和感。曼荼罗构图的灵活性和多样性也为室内设计带来了更多可能性。设计师可以根据室内空间的特点和居住者的个性需求，选择或创造不同风格的曼荼罗图案，从而打造出独一无二的室内空间。无论是现代简约风、东方禅意风还是波西米亚风，曼荼罗图形都能够与之融合，展现出不同的美学效果。

其次，曼荼罗的多色系色彩运用也为现代室内软装设计提供了新的视角。曼荼罗艺术中的色彩通常富有层次感且色彩鲜明，这种色彩的运用能够为现代室内空间增添活力和温暖，特别是在软装饰品如抱枕、窗帘、地毯等的设计中，引入曼荼罗的色彩搭配，不仅能够提升空间的艺术气息，也能为居住者带来愉悦的心情和正面的能量。

藏密曼荼罗构图形式在现代室内软装饰设计中的应用，不仅为居住空间带来了美的享受，更重要的是为现代人的居住环境注入了一种深层次的文化内涵和精神寄托。通过这种艺术形式，现代室内传统艺术与现代设计完美结合，为家居环境添加独特的文化气息。

3.2. 装饰性和象征性在现代设计中的应用

藏密曼荼罗图形的装饰性是其重要特征之一，这在现代家装软装设计中体现为一个重要的表现手段。通过提取曼荼罗图形中的装饰特点，现代设计可以采用新颖的表现手法和材质，以及与环境相结合的设计概念，使藏密曼荼罗图形在现代家装中发挥更大的价值，增添新的色彩和文化氛围。

其次，曼荼罗元素的象征意义在软装设计中具有独特的应用价值，藏密曼荼罗图形不仅是美学作品，而且是具有明确意义的宗教性和哲学性的视觉符号，象征性是其重要特征之一，它承载着佛法的力量与智慧，具有明确的象征意义。在现代家装软装设计中，可以充分考虑设计的精神象征和文化寓意。藏密曼荼罗中的各种符号和图案，如莲花、轮回、火焰等，都富有深厚的文化意义和精神象征。在室内设计中巧妙地运用藏密曼荼罗图形中的元素，以及其精神理念和表达形式，为现代家装设计提供深层次的文化背景和艺术价值，如图3所示。

例如，在卧室或冥想空间中，通过布置带有曼荼罗图案的软装饰品，将曼荼罗图形中的元素如六字真言、八吉祥图等应用于家装设计，不仅丰富了家装的视觉效果，增加室内装饰的艺术深度，还增添了特殊的文化内涵和吉祥如意，传递出积极的生活态度和宁静的生活哲学，营造出一种静谧、祥和的氛围，有助于居住者放松心情，提升精神层次。

4. 藏密曼荼罗构图在室内软装饰中的应用展示

4.1. 设计灵感与文化传承

藏密曼荼罗的设计灵感来源于其深厚的宗教文化和独特的艺术特征，它代表了一种宇宙和谐与心灵平衡的理念。在著名心理学家卡尔·荣格的著作《红书》(Liber Novus)中出现许多曼荼罗图像，是一种试图“在物质中形成”(form in matter)内心深处的思想和心灵结构的尝试，认为曼陀罗代表“形成”、“转化”以及“精神不朽”的永恒创造。

设计师应深入研究藏密曼荼罗的文化背景和象征意义，避免文化误用，尊重其宗教和文化价值。设

设计可以结合现代审美，提取曼荼罗的元素，如使用其对称和平衡的构图原则，以及富有象征意义的色彩组合，创造出既具有传统意义又符合现代生活风格的家居软装设计。

4.2. 色彩与构图的创新应用

藏密曼荼罗的色彩丰富、对比强烈，其构图严谨、层次分明，显示出典型的曼荼罗宇宙图示布局。在现代家装软装设计中，可以借鉴曼荼罗的色彩运用，将曼荼罗的图形、色彩和符号，如复杂的几何图案和丰富的色彩搭配，通过色彩的对比和搭配创造出强烈的视觉冲击力，应用于家居装饰品、壁画、地毯和软装布料等。例如，在客厅的软装设计中，可以设计一款以曼荼罗为主题的大型壁画，使用鲜艳的色彩和复杂的图案(如图4、图5)，不仅可以增添家居的艺术氛围，也能传递一种平和、冥想的生活理念，使整个空间充满静谧感。

Figure 3. Tibetan esoteric mandala style decorative pattern
图3. 藏密曼荼罗风格装饰图案[®]

Figure 4. The interior design rendering of Tibetan esoteric mandala composition for home decoration
图4. 藏密曼荼罗构图家装效果图[®]

同时，曼荼罗的对称和几何构图原理也可以应用于家居布局和家具设计中。例如，采用曼荼罗的几何图案作为餐桌、茶几或其他家具的表面设计，不仅能增加家具的美观性，还能让整个家居空间显得更加和谐统一。

4.3. 家居环境与心灵平衡

曼荼罗图像是内在精神情感的外在可见符号，是内在认知和需求的客观符号化图像载体[3]。不仅是一种视觉艺术，更是一种精神实践，代表着宇宙的秩序和个人的内在平静。在现代家装设计中，通过曼荼罗图案和元素的运用，可以创造出一种静谧、平和的居住环境，帮助人们在繁忙的现代生活中找到心灵的安宁。

在家具软装设计中可以将曼荼罗的元素融入到家居的各个方面，比如通过曼荼罗图案的软装饰品、照明、家具以及室内布局来营造一种和谐、平衡的氛围(如图6、图7)。此外，可以在卧室或冥想空间中使用曼荼罗图案，配合柔和的照明和自然的材质，创造一个有利于放松和冥想的环境，从而提升家居生活的品质和居住者的幸福感。

Figure 5. The interior design rendering of Tibetan esoteric mandala composition for home decoration
图5. 藏密曼荼罗构图家装效果图[®]

Figure 6. The interior design rendering of Tibetan esoteric mandala composition for home decoration
图6. 藏密曼荼罗构图家装效果图[®]

Figure 7. The interior design rendering of Tibetan esoteric mandala composition for home decoration
图 7. 藏密曼荼罗构图家装效果图^③

5. 结语

藏密曼荼罗艺术“包含了天与地、精神与物质、神与女神、雌雄同体等内容，象征对立统一。”[4]以其璀璨夺目的灵光，展现了多重审美特质，包括华丽、稚拙、新奇、古朴、轻灵与浓重等，使其不仅在密宗仪式中 useful，也能扣动仪式外的观众心弦[5]。作为中国西藏宗教传统视觉表现的杰出代表，藏密曼荼罗的构图能够引发人们对神秘氛围与精神宁静的深刻体验。其深厚的文化底蕴和鲜明的时代色彩，不仅映射出一种永恒而宁静的精神世界，更体现了人们追求美好生活的坚定信仰，既彰显了中国文化的自信，也展现了传统艺术的瑰丽。

本研究以藏密曼荼罗构图的特色为基点，深入分析其色彩运用与构图风格，着重选取藏密曼荼罗原型疗愈功能进行文化实践，最终创作出藏密曼荼罗风格的设计，并将其巧妙地融入现代室内软装设计之中。室内软装饰的选择与布局，作为室内设计不可或缺的一环，其重要性不言而喻。藏密曼荼罗图案在现代室内软装设计中的运用，不仅促进了传统文化与现代软装艺术的和谐交融，更为传统文化的现代化设计注入了新的创意与设计思路。同时，这也使得现代室内软装设计焕发出新的活力与文化内涵，有助于优秀的传统文化在现代设计中得到更好的传承，并深入现代人的日常生活，展现出日常生活的美好。

注 释

①图 1 来源：网页引用，<http://g2.ltfc.net/view/SUHA/647e1b0b22dca32b27c578d4>

②图 2 来源：网页引用，<http://g2.ltfc.net/view/SUHA/647e1b0b22dca32b27c578dc>

③图 3~7 来源：作者自绘

参考文献

- [1] 柏柳. 荣格与基弗“四位一体”观念图像呈现方式的比较[J]. 艺海, 2020(11): 149-151.
- [2] 意娜. 曼荼罗(坛城)的现代宗教哲学与心理学阐释[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版), 2015, 37(2): 36-39.
- [3] 刘洁, 秦菁菁. 基于符号美学视角的曼荼罗图像[J]. 艺海, 2019(11): 66-67.
- [4] 陈灿锐, 高艳红. 心灵之镜: 曼荼罗绘画疗法[M]. 广州: 暨南大学出版社, 2014: 61.
- [5] 林涛. 藏密曼陀罗艺术的构图形式[J]. 艺苑(南京艺术学院学报美术版), 1997(1): 59-62.