

新时代背景下麦积山石窟艺术衍生品设计与发展研究

杨 帆

南京林业大学人文社会科学学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年4月19日; 录用日期: 2024年6月6日; 发布日期: 2024年6月13日

摘 要

随着新时代的到来, 人们对文化消费的需求日益增长, 对艺术衍生品的需求也呈现出多样化和个性化的趋势, 文化创新发展变得至关重要。目前, 如何更有效地保护文化遗产并使之更易为大众接受, 已成为亟待解决的问题。本文通过分析麦积山石窟艺术衍生品设计的现状, 指出目前存在的问题, 并结合新时代背景下的市场需求和文化发展趋势, 将丰富的历史文化与独特的美学特征融入设计, 与现代媒介相融合, 以推动麦积山石窟的文化遗产和艺术衍生品的创新性设计与发展, 以期在新时代背景下使麦积山石窟的美学价值、文化价值和经济价值能够得到进一步提升。

关键词

设计, 新时代, 麦积山石窟, 发展

Research on the Design and Development of Art Derivatives of Maijishan Grottoes in the Context of the New Era

Fan Yang

Faculty of Humanities and Social Sciences, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Apr. 19th, 2024; accepted: Jun. 6th, 2024; published: Jun. 13th, 2024

Abstract

With the advent of the new era, people's demand for cultural consumption is growing, and the demand for art derivatives is also showing a trend of diversification and personalization, so the

development of cultural innovation has become crucial. At present, how to protect cultural heritage more effectively and make it more acceptable to the public has become an urgent problem. By analyzing the current situation of the design of Maijishan Grottoes art derivatives, this article points out the existing problems and combines the market demand and cultural development trend under the background of the new era. It integrates rich historical culture and unique aesthetic characteristics into the design and merges with modern media to promote the cultural inheritance of Maijishan Grottoes and the innovative design and development of art derivatives. It is expected to further enhance the aesthetic value, cultural value and economic value of Maijishan Grottoes in the new era.

Keywords

Design, New Era, The Maijishan Caves, Development

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

中华文化，源远流长，博大精深，是中华民族的根与魂。在岁月的长河中，麦积山石窟以其独特的艺术风格和深刻的历史内涵，成为了中华文化不可或缺的一部分。麦积山石窟艺术不仅具有极高的艺术价值，更是中华文化的独特符号，将其融入到现代设计中，不仅是对传统文化的传承和发扬，更是对东方美学的创新和发展。同时也应该注重麦积山石窟文化的普及和传播，将石窟文化与现代科技相结合，利用互联网、新媒体等渠道，让麦积山石窟的艺术文化魅力传播得更远、更广。

2. 麦积山石窟概述

麦积山石窟，坐落于甘肃省天水市，镶嵌于秦岭山脉西段的群山怀抱之中。作为古代丝绸之路西出长安的重要驿站，以及蜀道与丝绸之路的交汇点，麦积山见证了古代文化交流的繁荣与辉煌。在佛教石窟艺术的传播历程中，留下了诸多珍贵的佛教石窟艺术遗产，如敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等，而麦积山石窟则是其中规模宏大、影响深远的一处。其独特的地理位置，巧夺天工的雕刻技艺，以及深邃丰富的文化内涵，使麦积山石窟成为了中国古代艺术的璀璨瑰宝。此外，麦积山还是魏晋以来西北少数民族的重要聚居地，融合了多元文化的精髓，展现出独特的民族风情和地域特色。

3. 麦积山石窟艺术特征分析

麦积山石窟，作为佛教艺术的瑰宝，其造像风格在北魏时期发生了显著变化。早期，石窟造像还保留着西域的粗犷风格；然而，随着汉化政策的深入实施，石窟造像逐渐展现出汉族文化的细腻与雅致。面相由最初的深邃逐渐变得圆润，服饰也由西域的袈裟转变为宽大的汉服，衣纹线条更是受曹衣出水影响，变得细腻流畅。在汉化的深刻影响下，麦积山石窟的北魏造像展现出了强烈的民族特征，与其他石窟相比，其风格独具一格，彰显出北魏时期民族融合的独特魅力。

麦积山石窟不仅深受西域文化的熏陶，同时也吸纳了中原及南方地区的文化精髓，从而形成了独树一帜的雕塑与壁画艺术风格。麦积山石窟主要以泥塑为主，聚焦于人物的细腻刻画，但其造像并非仅停留在外在的形似，而是深入探索人物内心的世界。秀骨清俊的形象，以及睿智的微笑，都透露出对现实

恐怖的蔑视，对人生荣辱的超脱，以及超越世俗后的那份从容与洒脱。这种设计理念，将人物形象具体化，实现了理想与现实的和谐统一，生动反映了北魏时期艺术家们对美好生活的向往与独特的审美追求。此外，麦积山石窟亦不乏石雕与壁画佳作。石雕技艺精湛绝伦，每一刀、每一凿都凝聚着匠人的心血与智慧，将石材雕琢得栩栩如生；壁画则古朴典雅，色彩搭配和谐，构图巧妙，充分展现了古代艺术家的卓越才华。北朝时期的“秀骨清像”刻画细腻入微，线条流畅优雅，仿佛能透过石面感受到那份清新脱俗的气质；而隋唐时期的壁画则生动描绘了“丰满圆润”的形象，充满了生活气息，仿佛每一个形象都在诉说着自己的故事，温馨而亲切。这些石雕与壁画不仅展现了古代艺术的辉煌成就，更让人们感受到了历史的厚重与文化的魅力。

4. 新时代背景下麦积山石窟的研究价值

4.1. 文化遗产保护的需要

国家文物局印发《“十四五”石窟寺保护利用专项规划》，其中提出，在莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、大足石刻、麦积山石窟等重要石窟寺开展一批具有重大影响和示范效应的综合性文物保护工程，打造数字化精品展示项目。同时还要求到 2035 年，建立完善的石窟寺保护体系，全面提升中国石窟寺文化的国际影响力。

文化遗产的保护措施，一方面是为了恢复或维持现状，如保存一些较有价值的石窟造像；但是，因为石窟造像会随风吹或日晒而变化，失去了其原有的明显的造型或艺术特征，从而使该类型文化遗产转变为具有实用价值的“活文化”又是另一个重要的保存形式[1]。将石窟造型元素作为创作来源，不仅能传达中国文化的核心，也能展示东方文化的魅力。将其本身富含的美学特质转化为时尚，实现创新性转型。要坚持保护第一、强化系统保护，牢固树立保护历史文化遗产责任重大的观念。要坚持以文塑旅、以旅彰文，要主动扩大历史文物的海外交流平台，积极推动中华文化走出去。

4.2. 艺术创新和审美取向的反映

麦积山石窟的造像与壁画体现了古代艺术家的创新精神和审美取向，对现代艺术创作与审美研究具有启示作用。不同的时代语境，有不同的文化传播方式，在新时代大背景下抓住时代的脉搏，把文化遗产与时尚载体相融合，通过设计把文化和艺术相结合，能够让大众切身感受到文化所持有的独特魅力。目前文化产业蓬勃发展之际，文化产业肩负着文化交流和经济增长的重要任务。紧紧抓住当前机遇，深入探索石窟文化，将其元素运用在设计中，最大限度的实现其创新性发展，开发出具有麦积山石窟特色的衍生品，实现文化传承与创新。

5. 麦积山石窟艺术衍生品的设计现状

5.1. 设计表面化，缺乏故事性表达

市面上售卖的麦积山石窟艺术衍生品，多以邮票、钥匙扣、徽章、雕塑摆件等装饰品及纪念画册为主。这些产品虽能一窥石窟艺术的皮毛，却难以完美展现其深厚的文化魅力。街头巷尾的小摊贩所售卖的商品更是千篇一律，与网络上随处可见的相似商品无异，仅仅停留在对麦积山石窟外在元素的简单复制与模仿。这类衍生品缺乏对文化内核的深入解读与提炼，未能将麦积山石窟背后的历史故事和文化内涵融合贯穿其中。因此，它们往往缺乏情感共鸣和文化价值，难以真正触动消费者的内心。

为了打破这种千篇一律的雷同形式，我们迫切需要与地域文化特色相结合，为麦积山石窟艺术衍生品注入新的活力与创意。只有深入挖掘麦积山石窟的文化内涵，将其与现代设计理念相融合，才能创造出真正具有独特魅力和文化价值的衍生品。可以将麦积山石窟的经典元素与当地的传统工艺相结合，打

造出独具特色的手工艺品；或者将石窟中的故事情节通过创意设计转化为有趣的互动体验产品，让消费者在欣赏和互动中感受麦积山石窟的深厚文化底蕴。通过这样的创新设计，我们不仅能够增强消费者的购买欲望，更能够让麦积山石窟的艺术衍生品成为传承和弘扬中华优秀传统文化的有力载体。

5.2. 品种单一，缺乏个性化元素

目前我们可以见到的麦积山石窟文创衍生品在设计上缺乏个性化元素和创新点，未能结合现代设计理念 and 审美趋势，导致产品缺乏市场竞争力，难以在众多文化产品中脱颖而出[2]。为了打破这一僵局，我们需要以开放的姿态接纳现代设计理念，将麦积山石窟的文化精髓与现代设计元素相结合，打造出一系列既具文化底蕴又富有创新意识的衍生品，为麦积山石窟景区注入新的活力，推动文化旅游产业的持续繁荣与发展。

5.3. 市场定位不明确，目标受众模糊

目前市场上的产品市场定位不明确，目标受众模糊，导致产品既无法吸引传统文化爱好者，也难以打动年轻消费者。站在消费者的立场，对于麦积山石窟文创衍生品，我们既要关注其外在的精美设计，充分展现石窟艺术的独特魅力；更要注重提升产品的内在品质，确保每一件作品都经过匠心独运的打磨，能够深刻传递出丰富的文化底蕴。唯有如此，才能持续触动消费者的情感，使他们与产品产生深厚的情感共鸣，从而推动麦积山石窟文创衍生品市场的蓬勃发展。

6. 新时代背景下麦积山石窟艺术衍生品的设计途径

一个国家和民族的灵魂构建离不开文化的发展，中华文化的发展是中华民族合力推动的，是中华民族共同创造并拥有的精神特性，它为各民族文化提供了母体和魂魄，是各民族同胞共同的心灵归宿和精神家园。

麦积山石窟作为中华文化的重要组成部分，其发掘、保护与弘扬工作具有重大的意义。我们应以创新的思维、开放的视野，深入挖掘其文化内涵和艺术价值，创作出既有传统韵味又具现代感的设计作品[3]。让其在新时代的征程中焕发出更加绚丽的光彩，为中华民族的伟大复兴贡献力量。

6.1. 传说故事的现代演绎

麦积山石窟中蕴藏着众多古老的传说故事，如：牛儿堂凿洞、玉女散花、金脚银蹄牛犊儿等，这些故事不仅具有深厚的历史文化内涵，还蕴含着丰富的艺术元素。在艺术衍生品设计过程中，我们应注重文化情感的设计。首先要对传说故事进行深入挖掘和整理，提炼出其中的核心元素和情节。然后，结合现代审美趋势和消费者的需求，运用现代设计手法将传说故事中无形的概念、思想寓意巧妙地融入到产品的设计中。具体而言，可以将传说故事中的经典场景、人物形象等转化为设计图案，运用在衍生品的设计中。同时，我们还可以通过现代科技手段，如虚拟现实、增强现实等，为消费者提供更加沉浸式的体验，让他们仿佛置身于传说故事的世界中。

6.2. 视觉艺术的创新重构

视觉重构，作为一种极具创意的设计技法，通过运用符号化和图形化的手段对设计对象进行再设计，以全新的面貌呈现，实现其内在精神的升华与外在形式的蜕变。造型元素在现阶段的文创衍生品中应用的较为广泛，在麦积山石窟的视觉重构过程中可以对石窟艺术中的形象进行提取，通过巧妙地结合几何元素进行设计转化，将图案进一步应用于服饰等领域的设计，以直接推动麦积山石窟文化的传播与发展[4]。亦可以与文创产品结合，如图1所示，不仅能够保留石窟造像艺术原有的神韵与特色，还能赋予其

更加现代、时尚的气息。

经过视觉重构的麦积山石窟衍生品，不仅具备了实用功能，更能满足消费者的审美需求。它们以全新的姿态呈现在人们面前，既是对麦积山石窟文化的传承与弘扬，也是对传统与现代完美融合的体现。通过这些衍生品，人们能够更加直观地感受到麦积山石窟的艺术魅力，从而激发对传统文化的热爱与尊重。

Figure 1. Cultural and creative products after visual reconstruction
图 1. 视觉重构后的文创产品^①

6.3. 跨界合作与品牌联动

在当代社会市场下，基于文创产品的品牌打造和品牌设计已经开始流行起来。对于石窟艺术衍生品的设计，可以通过利用 IP 形象与品牌结合，突出其地域特色，如图 2 所示。对于麦积山石窟艺术而言，可以从壁画中的角色入手，以侍童形象为例，通过对侍童形象的细致观察和深入研究，捕捉其外在特征和内在品质，无论是线条的勾勒，还是色彩的搭配，都力求凸显侍童形象的质朴与活泼。增强设计的合理性与科学性，最大限度地保留麦积山石窟壁画艺术的特点[5]。通过这种方式，可以实现品牌与麦积山石窟艺术元素的交汇融合，形成一种具有独特魅力的文化符号。从长远的角度来看，这种设计不仅有利于石窟文化的传播，更能推动相关产品的售卖，从而实现文化与商业的双赢。

Figure2. IP image & co-branding
图 2. IP 形象与品牌联名^②

6.4. 科技与设计交融共生

3D 打印技术，自 20 世纪 90 年代中期诞生以来，以数字建模为基础，实现了产品的快速成型。随着科技的飞速发展，这项技术不仅日益成熟，更为文创衍生品的设计和发展带来了革命性的变革。

通过新材料与 3D 打印技术的结合，能够制作出融合了石窟特色与现代科技魅力的饰品。这些饰品

不仅具有独特的审美价值,更能让消费者在佩戴中深刻体验到技术时代的便捷与高效[6]。其次,3D 打印技术能够为消费者提供个性化的定制服务,打造出独一无二的产品。这种个性化的服务不仅满足了消费者的需求,更提升了他们的参与感和归属感,此外还促进了消费者与文创产品之间的互动。

3D 打印技术的成熟为文创衍生品的设计提供了广阔的空间,有助于消费者更深入地了解石窟艺术背后的故事和文化内涵,更促进了石窟艺术文化的传承与发展。

7. 结语

麦积山石窟是一个特定地域对漫长历史的独特记忆,是历史时期的文化象征,无疑是人类文明的璀璨瑰宝,它不仅是中国的艺术圣殿,更是东西方文化交流的重要桥梁。在新时代背景的推动下,本文深入探索麦积山石窟的文化内涵和艺术特征,通过整合相关元素并将其作为设计重心进行再创作,将麦积山石窟艺术文化元素巧妙地融入各种文化产品之中,力求创新和设计出既具有地域特色又富有纪念意义的麦积山石窟艺术衍生品,将传统文化与时代特色相结合,提升消费者对于传统文化的认同程度,同时更为高效地推动传统文化的传承与发展。

注 释

①图 1 来源: 网页引用, <https://www.zcool.com.cn/work/ZNTc1MjgyNDA=.html>

②图 2 来源: 网页引用, https://www.sohu.com/a/752493005_120910782

参考文献

- [1] 孙克. 新时代中国特色社会主义文化遗产保护思想溯源[J]. 边疆经济与文化, 2021(11): 104-107.
- [2] 鲍展斌, 李包庚. 习近平文化遗产观及其时代价值[J]. 马克思主义研究, 2019(8): 65-74.
- [3] 徐晓玲. 文化传承与视觉重构: 敦煌石窟艺术符号在旅游文创产品设计中的应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(14): 84-86.
- [4] 曾思宇. 麦积山石窟艺术元素文创产品理论研究综述[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(24): 98-101.
- [5] 赵华英. 麦积山石窟艺术在文创产品设计中的应用[J]. 美术教育研究, 2022(13): 72-74.
- [6] 顾念庭. 基于麦积山石窟造像手法的文创产品设计研究[D]: [硕士学位论文]. 西安: 西安理工大学, 2019.