

“Yingfeiyan Dance” the Beauty of Dunhuang Flying Apsaras

Lisi Xu^{1,a}

¹School of art and design, Nanchang Institute of Technology, Nanchang, Jiangxi, China
^a297475115@qq.com

ABSTRACT

With the continuous development of modern economy, people's living standards have undergone earth-shaking changes, the requirements for clothing are also different from the past. Clothing is not only a symbol of human civilization, but also a part of national culture and art. It not only reflects people's lifestyle and living standards, but also reflects the change and sublimation of people's ideas and aesthetic concepts. Although Chinese clothing is deeply influenced by foreign clothing, Chinese culture is still deeply rooted in Chinese clothing. It still makes Chinese clothing show the ability to absorb the essence of foreign culture. The appearance of dunhuang flying apsaras in modern clothing proves the far-reaching effect of Chinese culture. Based on kabuki, the flying apsaras of dunhuang boldly absorbed the nutrition of foreign art, promoted the reform of traditional art, and created the auspicious and beautiful embodiment of Chinese thought, custom and aesthetic characteristics -- the flying apsaras of the moon. For thousands of years, it has shown different characteristics of The Times and national styles. Its beautiful image, happy realm and eternal artistic vitality still attract us. In particular, their elegant ribbons and gowns and all kinds of flying dance music are intoxicating. In practical function and decorative function, national style and times style, and many other contents, are in line with the trend of clothing in the 20th century, thus to the world.

Keywords: murals, flying apsaras, tradition

“莺飞燕舞”敦煌飞天之美

徐李思^{1,a}

¹南昌理工学院美术与设计学院, 江西南昌, 中国
^a297475115@qq.com

摘要

随着现代经济的不断发展,人们的生活水平发生了翻天覆地的变化,对服装的要求也不同于以往。服装不仅是人类文明进步的象征,也是民族文化艺术的一部分。它不仅反映了人们的生活方式和生活水平,而且反映了人们思想观念和审美观念的变化和升华。虽然中国服装深受外国服装的影响,但中国文化仍然深深扎根于中国服装之中。它仍然使中国服装显示出吸收外来文化精华的能力。敦煌飞天形象在现代服装上的出现,证明了中国文化的深远作用。敦煌飞天以歌舞伎为基础,大胆吸收外来艺术营养,推动传统艺术的变革,创造了中国思想、风俗、审美特征的吉祥美丽化身——伎月飞天。千百年来,它呈现出不同的时代特征和民族风格。它美丽的形象、快乐的境界和永恒的艺术生命力依然吸引着我们。特别是他们优雅的丝带和礼服以及各种各样的飞行舞曲让人陶醉。在实用功能和装饰功能、民族风格和时代风格等诸多内容上,都符合20世纪服装的潮流,从而走向世界。

关键词: 壁画, 飞天造型, 传统

1. 引言

敦煌飞天,经历了千余年的岁月展示了不同的时代特色和民族风格,许多优美的形象,欢乐的境界,永恒的艺术生命力至今仍然吸引着人们。然而敦煌壁画中飞天最吸引人的艺术特征是它的动态美感。“飞天”这个名字生动地解释了一切。为了让飞天呈现出真正的空中飞行视觉感受,创作者非常注重飞天身形的具体表现。通过扭动的腰肢、

翻转弯曲的手臂,以及衣服上的衣带随风飘舞,给人以自然灵动的美感。飞天的动态美感不仅体现在身形与体态方面,中带的表现也增强了画面的动态效果。中带不仅是飞天在舞动身姿时的道具,更表现出飞天清新飘逸的特点,给人以逼真的视觉感受。这是在本民族传统的基础上,吸收、融合了外来飞天艺术的成就,发展创作出来的敦煌飞天形象。

色彩是艺术中最直观,也是最强烈的视觉表现形式。飞天的色彩令人眼花缭乱,注重色彩之间的对比,这不仅起到

画龙点睛的作用，更是飞天的灵魂。飞天色彩设计丰富。通常先确定整幅画的主色，再根据飞天的性格来设定人物的颜色。人物的色彩是为了创造一种神秘感。通常使用矿物颜料，颜色鲜艳，不易变色。飞天的皮肤一般为白色、黑色或黄色，采用简单的绘画手法，在不失宗教神秘感的前提下，呈现出生动神秘的人物形象；而服装则采用红色、棕色、蓝色等艳丽色彩，强调与肤色的对比。色彩的运用突出了飞天的性格特征。造型是人物画乃至中国画的重要组成部分。它被誉为中国画的灵魂，具有独立的美感。人

物画把线条作为一种重要的造型手段，以曲线的形式表达整个画面的美。在敦煌壁画中，飞天的衣服和围巾很轻，线条流畅、灵活。甚至现代画家也用尺子来测量围巾。研究发现，无论飞天的身体飞出什么角度，大部分围巾都是以“S”的形状在45度范围内展开分布，只有少数垂直分布，以增强飞天的视觉感受。在服装内部的线条处理中，通过细腻的线条描写，彰显了飞翔天空的柔韧与雅致。（如图1）

图1 敦煌壁画局部效果

2. 正文

本次会议主题叫做“莺飞燕舞”敦煌飞天之美，《韩非子·喻老》：《韩非子·喻老》：“虽无飞，飞必冲天；虽无鸣，鸣必惊人。”《史记·滑稽列传》：“此鸟不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。”其中，莺飞燕舞形容莺燕飞舞、活跃的景象，衣着飘逸逸仙之感，指神仙的衣着，突出敦煌飞天的飘逸秀美。通过数码印花技术，将敦煌壁画中的飞天形象与现代服装完美融合，更加直观的体现出敦煌飞天壁画的魅力与特点，充分展现了“飘曳的衣裙，飞舞的彩带凌空翱翔”的敦煌飞天之美，形态逼真，色彩神韵，结构协和。人类不断的取长补短，设计出更加适应时代需求的服装产品。随着经济的发展，人们对服装的要求越来越高，服装中的个性化需求越来越突出。通过数码印花技术，将敦煌壁画中的飞天形象与现代服装完美融合，更加直观的体现出敦煌飞天壁画的魅力与特点。本次设计的设计造型灵感来源于敦煌文化中的飞天形象。是飞天中的披帛、长裙等标志性特征启发了灵感，并将这些围绕在身边的敦煌文化的造型运用到传统中国服装中，如清朝立领对襟造型、马甲。主要通过线条、色彩、布局等来表现服装廓形。通过提取敦煌壁画中飞天形象中的图案与中国传统服装造型相结合，即弘扬了中国传统文化，又表现出其中“天人合一”的魅力。

《“莺飞燕舞”敦煌飞天之美》系列服装所选择的布料多样，面料初期垂坠感强烈，其中涤纶是其中主要的使用布料。属于梭织类面料，其走向主要由经向和纬向之分，因梭织面料是十字交叉的布局，所以整体的优点就是结构稳定，布面比较平整。飞天多为上半身裸体，下半身着长裙，

因此裙装就成为飞天服饰的主体，其形制及变化都比上身复杂。即裹于腰间基本长度到脚踩的裙子，里外双色面料，裙腰向下翻卷时露出里面的颜色，裙底摆处也多有裙边并与裙色不同。隋唐时期的飞天图像，在飞天的腰腹部位往往裹有一件或二件腰裙，没有前后片之分，并装饰于飘带，因而飘带不仅可以满足其穿着固定裙装的作用，还可以起到装饰作用。早期飘带短而直，飘动性不强，随着时代的变迁，飘带渐渐地变得飘逸自然。在设计中可以选用涤纶与棉混纺的涤纶面料，当面料处于悬垂状态时，不会有松弛的现象出现，更具垂感，所以适应于各式各样的剪裁，呈现出的版型能够提升服装的档次。其次面料中混纺了棉，具有吸汗、透气的特性，使穿着更舒适。在色彩运用中注重色彩对比，以丰富多样的色彩，优美的飞天仕女姿态，追求强烈的直观效果，讲究装饰性。服装则以简洁的白色，用这种强烈的对比来凸显印花鲜明的颜色，从而进行达到这种冲击感，体现出敦煌壁画中色彩的艺术感。

本次会议针对《“莺飞燕舞”敦煌飞天之美》系列作品从敦煌壁画的飞天形象中启发灵感，从而引发对款式的设计。造型延续了飞天形象中的元素，绘制了服装效果图、经历了面料的选择、数码印花的印制，打板并剪裁直到最终成品的完成，所呈现的效果与设计构思基本一致。从最开始对敦煌飞天壁画的了解，到对数码印花技术的研究，再对服装所用面料的最终的选择与确定，在这些过程中，一步步的朝着最初的设计构思进行展开。图2设计作品以丝绸之路中敦煌飞天壁画为设计元素，通过对敦煌壁画中飞天形象以及数码印刷技术的查阅与了解，创造出突出飞天形象特点的系列服装。通过数码印花的灵活应用将敦煌飞天壁画清晰地表达在服装中，不但表达出敦煌飞天壁画本身独有的色彩文化，同时再加入中式传统标志性的服装

基本造型, 以及将壁画图案中飞天侍女肘间的披帛, 变形成为服装上的长条流苏作为创新点, 最终完成对服装的塑造, 不仅达到了预期设想的效果, 而且完整的表现出“天人合一”却又淳朴的丝路风尚。在服装的设计过程中添加

图2 飞天形象流苏装饰

了大量流苏装饰, 流苏造型的灵感来源于敦煌壁画中飞天仕女臂怀中的披帛, 流苏的使用给服装带来了多许仙气。图3设计作品主要是对襟部分印有设计的飞天印花图案, 后背部印有同样印花, 纹样与面料相互映衬。

图3 飞天印花图案

3. 结论

在会议的学习以及资料的查阅中了解到, 将敦煌壁画飞天图像中的图案与中国传统服饰造型相结合, 从飞天的基本服饰中提取元素, 并将这些元素时尚化、造型化, 使其在服装上更加独特、有意义、有价值。这是历史的必然发展, 也是时代发展的潮流。人类在向历史学习的过程中, 不断相互学习, 取长补短, 设计出更加适应时代需求的服装产品。随着经济的发展, 人们对服装的要求越来越高, 服装中的个性化需求越来越突出。将敦煌壁画中的飞天形象与现代服装完美结合, 更加直观的体现了敦煌飞天壁画的魅力与特色。

参考文献

- [1] 马丽. 浅谈敦煌壁画飞天的艺术美[J], 新乡学院学报: 社会科学版, 2011, 3:1-5.
- [2] 陈曦. 敦煌飞天壁画艺术在现代礼服设计中的研究与开发[D]. 长春工业大学, 2013.
- [3] 李倩. “天衣飞扬满壁风动”——敦煌壁画飞天艺术新探[J], 西江月, 2014, 1:1-5.
- [4] 于伟东. 纺织材料学[M], 中国纺织出版社, 2006:30.
- [5] 侯霄爽. 敦煌壁画中飞天造型与服饰艺术研究[D]. 西安工程大学, 2013. (76).
- [6] 魏婕, 庞颖, 魏绘. 敦煌反弹琵琶飞天的艺术特点[J]. 中国包装工业. 2014(24).
- [7] 魏绘. 敦煌飞天造型美探究[J]. 中国包装工业. 2014(18).
- [8] 张鹏, 卢宁. 论中西艺术创作观念的差异——“敦煌飞天形象”与“西方飞动形象”之比较[J]. 艺术教育. 2009(07).
- [9] 李其琼. 再谈敦煌壁画临摹[J]. 敦煌研究. 2013(03).