

染织服装艺术设计

TEXTILE & FASHION DESIGN

清华大学美术学院染织服装艺术设计系建系60周年师生作品展——回顾与展望
60TH ANNIVERSARY FACULTY & ALUMNI EXHIBITION, DEPARTMENT OF TEXTILE & FASHION DESIGN, ACADEMY OF ARTS & DESIGN, TSINGHUA UNIVERSITY—REVIEW AND PROSPECT

2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会
16TH CHINA TEXTILE DESIGN COMPETITION & INTERNATIONAL CONFERENCE 2016

论文集

THESIS COLLECTION

田青 龚雪鸥 主编

清华大学美术学院

2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会 编

中国建筑工业出版社

染织服装艺术设计

TEXTILE & FASHION DESIGN

清华大学美术学院染织服装艺术设计系建系 60 周年师生作品展——回顾与展望
60TH ANNIVERSARY FACULTY & ALUMNI EXHIBITION, DEPARTMENT OF TEXTILE & FASHION DESIGN, ACADEMY OF ARTS & DESIGN, TSINGHUA UNIVERSITY—REVIEW AND PROSPECT
2016 年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会
16TH CHINA TEXTILE DESIGN COMPETITION & INTERNATIONAL CONFERENCE 2016

论文集
THESIS COLLECTION

田青 龚雪鸥 主编

清华大学美术学院

2016 年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会 编

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

染织服装设计 清华大学美术学院染织服装设计系建系60周年师生作品展——回顾与展望 2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会论文集 (汉、英) / 田青, 龚雪鸥主编; 清华大学美术学院, 2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会编. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.4

ISBN 978-7-112-19208-3

I. ①染… II. ①田…②龚…③清…④2… III. ①纺织品-设计-国际学术会议-文集-汉、英 IV. ①TS105.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 042015 号

责任编辑: 李东禧 吴 绫

责任校对: 陈晶晶 姜小莲

染织服装设计

清华大学美术学院染织服装设计系建系60周年师生作品展——回顾与展望
2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会
论文集

田青 龚雪鸥 主编

清华大学美术学院

2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会 编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 28¹/₄ 字数: 702千字

2016年4月第一版 2016年4月第一次印刷

定价: 88.00元

ISBN 978-7-112-19208-3

(28470)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目 录

CONTENTS

卷首语	清华大学美术学院院长	鲁晓波
007 敦煌历代装饰图案的继承与创新	清华大学美术学院	常沙娜
013 染织专业与装饰织物的发展	清华大学美术学院	温练昌
016 论信息艺术——流行色	清华大学美术学院	崔栋良
020 论中国刺绣艺术的发展取向	清华大学美术学院	李永平
026 唐代的绫、锦、染缬和刺绣	清华大学美术学院	黄能馥
033 服装设计与服装工艺	清华大学美术学院	白崇礼
036 中华服饰 革新一族	清华大学美术学院	袁杰英
039 浅析传统黎锦纹饰特点及其思想内涵——以海南黎族美孚方言为例	清华大学美术学院 于晓华	李 薇
044 关于染织艺术设计与纤维艺术教育现状的思考	山东工艺美术学院	王 斌
048 印染工艺综合运用之实践	清华大学美术学院	王晶晶
054 服享联翩——论服装的功能性对功能性服装设计的影响	北京工业大学艺术设计学院	王文娟
058 可持续视角下的纺织品设计探讨	苏州大学艺术学院	王 霞
061 传承与创新——当代皮草服装设计探析	清华大学美术学院	王 悦
069 东方传统纹样对现代装饰艺术设计的传承与发展	鲁迅美术学院	冯 媛
075 隋唐以前的中国古代云纹	清华大学美术学院	付一彤
082 从 56 个民族标志图案设计论中国文化最高境界“和”	清华大学美术学院 田 青	郑恬辛
090 刍议大理地区扎染工艺的形成	清华大学美术学院	田 顺
095 中国室内纺织品设计表现风格的演变	鲁迅美术学院	毕译文
101 Waterless Dyeing Technology in Textile Industry	Academy of Arts & Design, Tsinghua University	LYU LU
108 服装色彩中的“核心色”	清华大学美术学院	李莉婷
114 从锥形胸衣到民国旗袍——关于当代中国服装设计传承的思考	清华大学美术学院	李迎军
120 观弥永保子纤维艺术作品 看当代纤维艺术的多元表达	天津美术学院	刘 娜
124 “仙人启门”图案研究	清华大学美术学院	伊 然
128 中国传统枕具造型特色研究	浙江理工大学	伍海环
132 旗袍传统工艺——一块布的裁剪	清华大学美术学院	朱小珊
138 现代染织艺术教育更应重视传统文化的传承	清华大学美术学院	陈 立

141	探析服装材质设计表现方法	清华大学深圳研究生院	陈燕琳
148	新中式室内软装设计理念探析	鲁迅美术学院	陈 雪
155	中国传统元素在家纺中的设计步调	湖南工艺美术职业学院	陈志锋 邱 灵
159	从装饰寓意看鹤纹样的演变	清华大学美术学院	陈紫薇
165	苏绣手工艺在纺织品上的运用	鲁迅美术学院	冷妍林
169	回顾与展望：传统刺绣在当代的身份转换	清华大学美术学院	沈 飞
174	纹样的界构——以图为案	天津美术学院	沈晓平
178	论“中国风”家纺图案存在的问题及对策	内江师范学院	宋学勤
184	理论与实践结合的服装设计教学创新探索	北京服装学院	宋 炆
192	博识与专攻——对于服装设计艺术专业教学的思考	清华大学美术学院	吴 波
197	“朋克文化”对现代服装设计的影响	清华大学美术学院	吴 敏
202	岭南文化背景下的植物染艺术教学研究	广州美术学院	吴越齐
206	解析服装品牌文化中经典设计元素的传承——以“Dior”品牌为例	清华大学美术学院	汪丽群
214	国际时尚体系与西方文化传播——“二手现实”的实现	清华大学美术学院	肖文陵
216	“衣生态”探索与实践	清华大学美术学院	杨 静
223	生态设计在纺织品设计中的应用	深圳大学设计艺术学院	邹 卫
227	中国传统图形元素在现代纺织品设计中流动	清华大学美术学院	张宝华
231	多变的亮点——浅谈珠绣的艺术魅力	清华大学美术学院	张红娟
236	传统鲁绣的工艺与纹样特征	山东工艺美术学院	张靖婕
239	基于设计伦理的服饰设计研究	清华大学美术学院	张凯迪
243	开放的视野：当时装展览走入博物馆	清华大学美术学院	张 明
249	论北美印第安人苏族服饰纹样的特征	清华大学美术学院	张麦琪
256	关于美术教育衔接问题的思考	清华大学美术学院 张树新	张瀚川
259	视错觉在服装设计中的应用研究	清华大学美术学院	张世世
264	传承与发展——古老的印染工艺蓝染	山东工艺美术学院	周 晨
267	藏族建筑元素的形式魅力与时尚方巾图案的创新设计	清华大学美术学院 赵雪园	贾京生
273	浅析运动鞋的可拆卸化设计研究与实践——以作品《MIX&MATCH》为例	清华大学美术学院	胡建斌
279	浅谈龙纹的发展	清华大学美术学院	金奕奕
283	校企融合是培养纺织面料设计师的有效途径	广州美术学院	金英爱

289	浅谈现代色彩调和论研究	中国人民大学	郑晓红
293	“艺术蜡染”——国画技法与传统蜡染艺术的结合研究及实践	广州美术学院	高树立
298	纺织品设计的创新与趋势	清华大学美术学院	高雅洁
301	基于闲置服饰产品再造谈物哀美学对产品的影响	山东工艺美术学院	顾振美
305	中国少数民族扎防染工艺的现状与思考	清华大学美术学院 贾京生	贾煜洲
316	基于中国本土文化的猴年时尚产品设计研究	清华大学美术学院	贾玺增
326	浅析蒙古族传统装饰挂毯的纹样构成	鲁迅美术学院	莫 莉
331	萃红积绿	清华大学美术学院	秦岱华
334	服装制版技术与造型意识	清华大学美术学院	秦寄岗
340	宋代理学思潮对宋锦织物的影响分析	清华大学美术学院	徐静丹
344	DIESEL 和美特斯·邦威品牌比较看服装品牌的塑造	清华大学美术学院	崔俊峰
349	山东民间彩印花布图案艺术分析及作为地域文化符号的发展研究	山东工艺美术学院	崔笑梅
354	中国传统紫根染工艺研究——以古代文献辑录为基础	北京服装学院 崔 岩	清华大学美术学院 杨建军
359	电脑横机织物组织结构创新探索	清华大学美术学院	龚雪鸥
366	莲渐六朝——六朝前后莲纹的演变及对当代设计的启发	清华大学美术学院	梁家铭
373	论现代纤维艺术对“生命”主题的表达	清华大学美术学院	梁之茵
381	传统蜡染工艺与创新设计应用	广州美术学院 阎秀杰	清华大学美术学院 贾京生
387	海南特有的黎锦保护发展方式	中国传媒大学艺术研究院	韩 潮
391	敦煌唐代边饰图案色彩运用分析	清华大学美术学院	韩 序
399	八宝纹纹样研究	清华大学美术学院	韩啸宇
404	民国时期三四十年代海派旗袍边饰特征——以领口、袖口为例	清华大学美术学院	蒋佳妮
411	论山西高平传统刺绣的色彩艺术	清华大学美术学院	鲁 闽
416	鲁南地区民间云肩装饰纹样初探	清华大学美术学院	褚洪静
422	中国吉祥图案在当代设计中的应用	北京服装学院 詹 凯	刘方方
426	中国节日文化符号在当代纺织品设计中的应用初探	清华大学美术学院	臧 杰
430	龙凤呈祥话“心衣”	清华大学美术学院 臧迎春	徐 倩
433	在历史沉浮中把好文化传承之脉——对非遗项目北京宫毯发展的思考	清华大学美术学院 臧迎春	徐天琦
438	汉族传统民间围涎图案探究	首都师范大学美术学院	潘 强
443	向大师致敬——手稿的感悟	清华大学美术学院	李 薇

染织服装艺术设计

TEXTILE & FASHION DESIGN

清华大学美术学院染织服装艺术设计系建系 60 周年师生作品展——回顾与展望
60TH ANNIVERSARY FACULTY & ALUMNI EXHIBITION, DEPARTMENT OF TEXTILE & FASHION DESIGN, ACADEMY OF ARTS & DESIGN, TSINGHUA UNIVERSITY—REVIEW AND PROSPECT

2016 年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会
16TH CHINA TEXTILE DESIGN COMPETITION & INTERNATIONAL CONFERENCE 2016

论文集
THESIS COLLECTION

田青 龚雪鸥 主编
清华大学美术学院
2016 年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会 编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

染织服装设计 清华大学美术学院染织服装设计系建系60周年师生作品展——回顾与展望 2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会论文集(汉、英)/田青,龚雪鸥主编;清华大学美术学院,2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会编.北京:中国建筑工业出版社,2016.4

ISBN 978-7-112-19208-3

I. ①染… II. ①田…②龚…③清…④2… III. ①纺织品-设计-国际学术会议-文集-汉、英 IV. ①TS105.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第042015号

责任编辑:李东禧 吴 绫

责任校对:陈晶晶 姜小莲

染织服装设计

清华大学美术学院染织服装设计系建系60周年师生作品展——回顾与展望
2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会
论文集

田青 龚雪鸥 主编

清华大学美术学院

2016年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会 编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本:880×1230毫米 1/16 印张:28 $\frac{1}{4}$ 字数:702千字

2016年4月第一版 2016年4月第一次印刷

定价:88.00元

ISBN 978-7-112-19208-3

(28470)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

卷首语

清华大学美术学院（前身中央工艺美术学院）自 1956 年创建发展至今，已经走过 60 年的辉煌历程，染织服装艺术设计系作为学院创建最早的系，也将在今年与学院一起共度 60 华诞。

值此染织服装艺术设计系建系 60 周年纪念日之际，由清华大学美术学院、清华大学艺术与科学研究中心、清华大学美术学院染织服装艺术设计系共同主办“染织服装艺术设计系建系 60 周年文献展”、“清华大学美术学院染织服装艺术设计系建系 60 周年师生作品展——回顾与展望”以及“第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会”等学术活动来纪念学院和系的 60 华诞。

“清华大学美术学院染织服装艺术设计系建系 60 周年师生作品展——回顾与展望”，是对 60 年来教学成果的回顾，也体现了对未来设计教育发展的深刻思考与展望。染服系师生作品反映了设计在衣、食、住、行中对提升人们的生活品质、愉悦精神世界所起到的重要作用。在不同的时代染织服装艺术设计系始终将传统文化与当代设计文化相结合，推动纺织服装艺术设计创新人才的培养，影响着全国的纺织服装艺术设计教育发展。“2016 年第十六届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会”通过大赛平台，集中反映目前我国纺织服装艺术设计教育的现状及教学成果。邀请来自不同国家纺织服装教育领域的专家、学者参与国际理论研讨会进行学术交流，国内 20 余所高等院校师生的 80 余篇论文汇编成册，旨在促进新形势下纺织服装艺术设计院校间的交流与合作，推动纺织服装艺术设计教育的发展。

面对世界格局的改变、信息技术的快速发展、物联网经济的到来，以及中国纺织服装产业转型升级势在必行的客观现实环境，未来社会 and 产业的发展对于人才的需求正发生着重大改变，我们要有前瞻意识，必须清醒地认识到自己所面临的挑战和肩负的重任。同时，我们也预祝染织服装艺术设计系在未来发展过程中再创辉煌。

清华大学美术学院院长

目 录

CONTENTS

卷首语	清华大学美术学院院长	鲁晓波
007 敦煌历代装饰图案的继承与创新	清华大学美术学院	常沙娜
013 染织专业与装饰织物的发展	清华大学美术学院	温练昌
016 论信息艺术——流行色	清华大学美术学院	崔栋良
020 论中国刺绣艺术的发展取向	清华大学美术学院	李永平
026 唐代的绫、锦、染缬和刺绣	清华大学美术学院	黄能馥
033 服装设计与服装工艺	清华大学美术学院	白崇礼
036 中华服饰 革新一族	清华大学美术学院	袁杰英
039 浅析传统黎锦纹饰特点及其思想内涵——以海南黎族美孚方言为例	清华大学美术学院 于晓华	李 薇
044 关于染织艺术设计与纤维艺术教育现状的思考	山东工艺美术学院	王 斌
048 印染工艺综合运用之实践	清华大学美术学院	王晶晶
054 服享联翩——论服装的功能性对功能性服装设计的影响	北京工业大学艺术设计学院	王文娟
058 可持续视角下的纺织品设计探讨	苏州大学艺术学院	王 霞
061 传承与创新——当代皮草服装设计探析	清华大学美术学院	王 悦
069 东方传统纹样对现代装饰艺术设计的传承与发展	鲁迅美术学院	冯 媛
075 隋唐以前的中国古代云纹	清华大学美术学院	付一彤
082 从 56 个民族标志图案设计论中国文化最高境界“和”	清华大学美术学院 田 青	郑恬辛
090 刍议大理地区扎染工艺的形成	清华大学美术学院	田 顺
095 中国室内纺织品设计表现风格的演变	鲁迅美术学院	毕译文
101 Waterless Dyeing Technology in Textile Industry	Academy of Arts & Design, Tsinghua University	LYU LU
108 服装色彩中的“核心色”	清华大学美术学院	李莉婷
114 从锥形胸衣到民国旗袍——关于当代中国服装设计传承的思考	清华大学美术学院	李迎军
120 观弥永保子纤维艺术作品 看当代纤维艺术的多元表达	天津美术学院	刘 娜
124 “仙人启门”图案研究	清华大学美术学院	伊 然
128 中国传统枕具造型特色研究	浙江理工大学	伍海环
132 旗袍传统工艺——一块布的裁剪	清华大学美术学院	朱小珊
138 现代染织艺术教育更应重视传统文化的传承	清华大学美术学院	陈 立

141	探析服装材质设计表现方法	清华大学深圳研究生院	陈燕琳
148	新中式室内软装设计理念探析	鲁迅美术学院	陈 雪
155	中国传统元素在家纺中的设计步调	湖南工艺美术职业学院	陈志锋 邱 灵
159	从装饰寓意看鹤纹样的演变	清华大学美术学院	陈紫薇
165	苏绣手工艺在纺织品上的运用	鲁迅美术学院	冷妍林
169	回顾与展望：传统刺绣在当代的身份转换	清华大学美术学院	沈 飞
174	纹样的界构——以图为案	天津美术学院	沈晓平
178	论“中国风”家纺图案存在的问题及对策	内江师范学院	宋学勤
184	理论与实践结合的服装设计教学创新探索	北京服装学院	宋 炆
192	博识与专攻——对于服装设计艺术专业教学的思考	清华大学美术学院	吴 波
197	“朋克文化”对现代服装设计的影响	清华大学美术学院	吴 敏
202	岭南文化背景下的植物染艺术教学研究	广州美术学院	吴越齐
206	解析服装品牌文化中经典设计元素的传承——以“Dior”品牌为例	清华大学美术学院	汪丽群
214	国际时尚体系与西方文化传播——“二手现实”的实现	清华大学美术学院	肖文陵
216	“衣生态”探索与实践	清华大学美术学院	杨 静
223	生态设计在纺织品设计中的应用	深圳大学设计艺术学院	邹 卫
227	中国传统图形元素在现代纺织品设计中流动	清华大学美术学院	张宝华
231	多变的亮点——浅谈珠绣的艺术魅力	清华大学美术学院	张红娟
236	传统鲁绣的工艺与纹样特征	山东工艺美术学院	张靖婕
239	基于设计伦理的服饰设计研究	清华大学美术学院	张凯迪
243	开放的视野：当时装展览走入博物馆	清华大学美术学院	张 明
249	论北美印第安人苏族服饰纹样的特征	清华大学美术学院	张麦琪
256	关于美术教育衔接问题的思考	清华大学美术学院 张树新	张瀚川
259	视错觉在服装设计中的应用研究	清华大学美术学院	张世世
264	传承与发展——古老的印染工艺蓝染	山东工艺美术学院	周 晨
267	藏族建筑元素的形式魅力与时尚方巾图案的创新设计	清华大学美术学院 赵雪园	贾京生
273	浅析运动鞋的可拆卸化设计研究与实践——以作品《MIX&MATCH》为例	清华大学美术学院	胡建斌
279	浅谈龙纹的发展	清华大学美术学院	金奕奕
283	校企融合是培养纺织面料设计师的有效途径	广州美术学院	金英爱

289	浅谈现代色彩调和论研究	中国人民大学	郑晓红
293	“艺术蜡染”——国画技法与传统蜡染艺术的结合研究及实践	广州美术学院	高树立
298	纺织品设计的创新与趋势	清华大学美术学院	高雅洁
301	基于闲置服饰产品再造谈物哀美学对产品的影响	山东工艺美术学院	顾振美
305	中国少数民族扎防染工艺的现状与思考	清华大学美术学院 贾京生	贾煜洲
316	基于中国本土文化的猴年时尚产品设计研究	清华大学美术学院	贾玺增
326	浅析蒙古族传统装饰挂毯的纹样构成	鲁迅美术学院	莫 莉
331	萃红积绿	清华大学美术学院	秦岱华
334	服装制版技术与造型意识	清华大学美术学院	秦寄岗
340	宋代理学思潮对宋锦织物的影响分析	清华大学美术学院	徐静丹
344	DIESEL 和美特斯·邦威品牌比较看服装品牌的塑造	清华大学美术学院	崔俊峰
349	山东民间彩印花布图案艺术分析及作为地域文化符号的发展研究	山东工艺美术学院	崔笑梅
354	中国传统紫根染工艺研究——以古代文献辑录为基础	北京服装学院 崔 岩	清华大学美术学院 杨建军
359	电脑横机织物组织结构创新探索	清华大学美术学院	龚雪鸥
366	莲渐六朝——六朝前后莲纹的演变及对当代设计的启发	清华大学美术学院	梁家铭
373	论现代纤维艺术对“生命”主题的表达	清华大学美术学院	梁之茵
381	传统蜡染工艺与创新设计应用	广州美术学院 阎秀杰	清华大学美术学院 贾京生
387	海南特有的黎锦保护发展方式	中国传媒大学艺术研究院	韩 潮
391	敦煌唐代边饰图案色彩运用分析	清华大学美术学院	韩 序
399	八宝纹纹样研究	清华大学美术学院	韩啸宇
404	民国时期三四十年代海派旗袍边饰特征——以领口、袖口为例	清华大学美术学院	蒋佳妮
411	论山西高平传统刺绣的色彩艺术	清华大学美术学院	鲁 闽
416	鲁南地区民间云肩装饰纹样初探	清华大学美术学院	褚洪静
422	中国吉祥图案在当代设计中的应用	北京服装学院 詹 凯	刘方方
426	中国节日文化符号在当代纺织品设计中的应用初探	清华大学美术学院	臧 杰
430	龙凤呈祥话“心衣”	清华大学美术学院 臧迎春	徐 倩
433	在历史沉浮中把好文化传承之脉——对非遗项目北京宫毯发展的思考	清华大学美术学院 臧迎春	徐天琦
438	汉族传统民间围涎图案探究	首都师范大学美术学院	潘 强
443	向大师致敬——手稿的感悟	清华大学美术学院	李 薇

敦煌历代装饰图案的继承与创新*

清华大学美术学院 常沙娜

中国敦煌石窟集中延续了一千多年，自十六国至元代（公元366年~1386年）十个朝代的艺术瑰宝，它不仅是座辉煌的佛教艺术宝库，更是一座集壁画、彩塑、建筑、装饰为一体的，内容与形式极为丰富的中国传统文化艺术的博物馆。

敦煌石窟艺术反映了历代接受并融合西域外来文化的影响和传承。虽是以佛教内容为主题，但都生动地反映了各历史时期的社会风俗、山川地貌、建筑交通、文化生活等形象，创造了具有民族特色的时代风貌。

装饰图案在敦煌石窟艺术中是不可缺少的重要组成部分，历代的装饰图案有机而协调地丰富了壁画和彩塑的内容与形式，通过装饰的手法把各时代的洞窟装点得更为精彩完美，再现了历代建筑、景观、植物花卉、织物服装等的装饰及工艺技术的发展 and 不同风格形成的变化，从中也反映了通过丝绸之路，中西文化相互影响及融合的发展关系。

敦煌莫高窟壁画在不同时代的发展过程中，各类装饰图案都系统而清晰地证实了：在历史的进程中，社会文化、宗教民俗、风土人情的发展和变化都是在继往开来、承前启后的基础上发展进步的，外来的文化交流和影响也是在本民族的优良传统基础上创新发展，并形成了自身的民族风格。民族的传承和发展两者是相辅相成、不可分割的。

以下根据我对敦煌装饰图案的认识和体会，结合多年的教学与设计实践，现将敦煌装饰图案运用于现代生活所需的装饰图案设计，做一番扼要的介绍并举例对照。

由于我的特殊经历，少年时代能有机会在敦煌石窟的海洋中，在前辈们的影响下，受到敦煌艺术脉络的渗透。

也是时代的机遇，在新中国成立初期，我有幸参加了装点人民大会堂等建筑的装饰设计。半个世纪以来我越发感悟到“源”与“流”不可分割的相互关系，对我来说，我的“源”就是流淌在我身上的敦煌艺术文脉；“流”就是时代生活所需的艺术设计的创新和发展。我切身体会到：唯有根植于传统文化的源泉，艺术的创新才具有永远不衰的潜力和创新发展的风格。

下面仅以敦煌历代部分的藻井（平棋、人字披）、华盖、背光、边饰等四类的装饰特征为例，结合现代建筑及其他装饰设计的需要（内容、形式、功能、材料等）所进行的装饰设计的例子：

* 本文收录于2007年8月《敦煌壁画艺术继承与创新国际学术研讨会论文集》第1至6页，插图略有删减。

一、藻井图案——平棋、人字披

敦煌早期（十六国—西魏）的藻井多以“中心塔柱”窟型的周边，饰以中国古代建筑内部屋顶上用“交木为井”的方井结构排列成连续性的平顶装饰，这成为敦煌早期特有的藻井装饰，内容突出了中心平坦的莲花、莲心纹、水波纹及上下反复的连续的三瓣叶，还以火焰纹、飞天及侧莲作为角花的图案，色彩辅以与壁画相统一的土红、土黄、石青、石绿。西魏以后随着窟型的变化，藻井都成为“倒斗”正方形，藻井的装饰形式和内容也随之充实多样，出现了多种的三角形垂幔和璎珞边饰（图1）。

隋代的藻井装饰随着壁画和彩塑的风格，其装饰手法趋向细密，并加以黑白线、点，增强了其细腻而流畅的装饰效果，纹样中除了莲花纹和小佛像外还出现了具有波斯影响的联珠纹，配以精细的忍冬草纹饰，中心的莲花增加了花瓣和花心重叠的变化，还出现了特有的“三兔三耳”旋转有趣的图案。周边也增强了重叠的垂幔、璎珞、风铃等极为丰富而具有隋代特色的装饰图案。

唐代的藻井突破了“倒斗”形结构的局限，其装饰手法成为高悬于窟顶的富丽堂皇的织物华盖，中心的莲花不再是平面的重叠花瓣图案，却变化为翻卷层次多样化的花瓣，加上花蕊的装饰，虚实疏密相得益彰。生动多样的莲花、宝相花、如意纹等浑然一体，四周则以流畅生动的卷草纹、团花纹相呼应，加上富丽多彩、多层次的垂幔、璎珞等边饰，整体的色彩以退晕的手法突出了唐代色彩浓重华贵的风格（图2）。

敦煌的唐代藻井风格，早在20世纪50年代就为设计北京人民大会堂的建筑装饰设计所采纳，其影响起到了很重要的作用，至今仍为民族风格创新的先例，同时也成为人民大会堂至今保持不变的特有风格。人民大会堂宴会厅的天花板和门楣装饰，其风格来源于敦煌唐代藻井装饰，以类似盛唐莫高窟第31窟藻井的莲花为元素，结合了建筑结构、灯光照明、通风等功能的需要，以石膏花浮雕的形式，组成人民大会堂特有的民族形式的装饰风格。2002年，重新装修后的人民大会堂南门过厅八角方木叠套的结构藻井，以立粉彩画及相配套的木雕花门饰、立粉贴金柱子、通风口铁算子的装饰等设计，其风格都保持了已形成的大会堂的敦煌装饰图案特有的风格。

敦煌的平棋、人字披图案也是早期石窟顶部的装饰形式，源于中国古建筑木结构常见的屋顶。平棋是用木板和枝条组成的方形平顶，由此出现了方格状莲花纹的四方连续装饰，加上方格枝条上点缀的图案。中唐时期的平棋成为佛龕顶上的装饰（图3）。以敦煌平棋图案的风格进行了新的立粉彩画设计，在纹样和色彩上既保持了大会堂统一的民族风格，在色调和

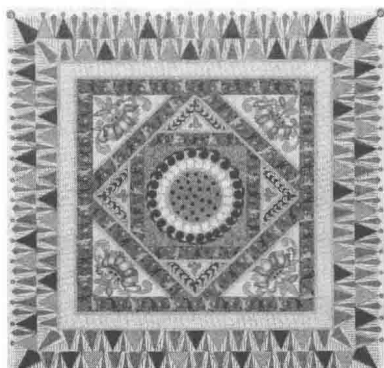

图1 敦煌莫高窟西魏
第285窟藻井图案

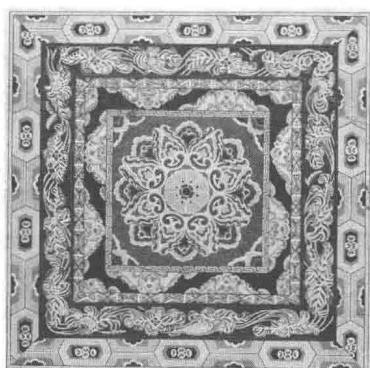

图2 敦煌莫高窟盛唐
第31窟藻井图案

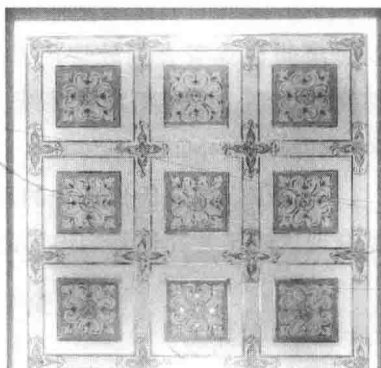

图3 人民大会堂接待厅
藻井彩画（2002年）

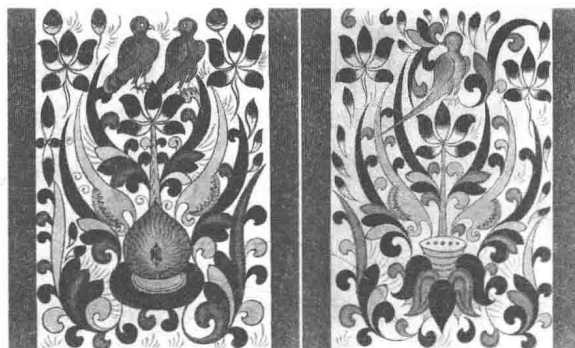

图4 敦煌莫高窟西魏第288窟人字披图案

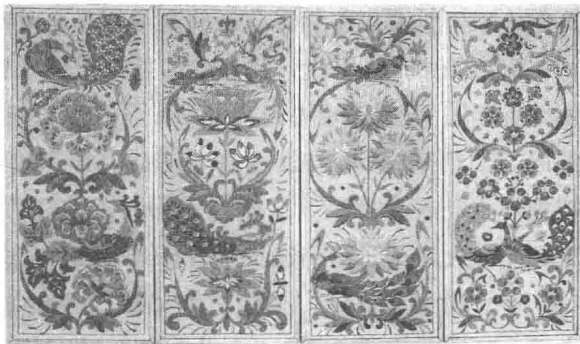

图5 “春、夏、秋、冬”四屏刺绣

格局上着重在简易明快的新意。木门的玻璃方格上也加了与平棋图案相呼应的木雕镂空图案，把接待厅装饰得更为富丽，也显示了传统的木雕和立粉贴金彩画工艺的精湛。

敦煌早期的“人字披”，也是仿古建筑木结构的形式，间以椽子式的木条边缘作为图案间隔的长形装饰，题材以向上盘卷式的莲花纹、忍冬纹为主，间以飞天、供养菩萨或各种禽鸟组合生动多样的纹饰，形成敦煌早期独特的装饰手法，其色彩的运用也随着壁画的色调相得益彰。以上的实例都反映了敦煌艺术在不同时代中民族化的创新和发展的进程（图4）。图5曾用于国贸大厦餐厅及早期首都国际机场内的玻璃屏风；国际机场贵宾休息室以敦煌动物和花、树组成的四屏刺绣（20世纪80年代及90年代）。

以上都说明了敦煌各类装饰图案的风格和元素都能作为民族传统的文脉，运用并发展于现代生活所需的各类装饰设计。

二、华盖图案

敦煌壁画作为佛教艺术，必然要表现象征宗教权威和寓意的饰物，其中就有历代大量出现表示佛陀圣身的华盖（天盖），从北魏到隋唐，直至五代、西夏、宋、元各时代都表现了形式多样、具有不同特色的华盖装饰图案，始终都与整体的时代风格相一致。

早期的华盖装饰比较简洁，仅以伞盖的三角垂幔组成。

隋代的华盖装饰开始出现火焰纹并缀有细小点线的纹饰和璎珞及小风铃，华盖中心突出了倒悬莲花的装饰，并以壁画相一致的手法，擅以细密的黑白点和线为装饰。

唐代是华盖装饰最为丰富的时代，除了表现华盖必需的火焰和折叠多样的垂幔、璎珞以外，还以各种莲花纹、卷草纹、柿蒂纹、宝相团花加上网纹等纹样，配以多彩的唐代色调，形成生动活泼、浑然一体、不拘一格的装饰手法，适应了各类人物的圣身，生机盎然的形成了唐代特有的富丽多彩的华盖装饰，同样也与整体壁画、彩塑的唐代风格相统一（图6）。

盛唐以后，各类华盖又趋于唐风的程式化，如中唐沿袭到五代、宋时期的华盖装饰趋于扁平而窄

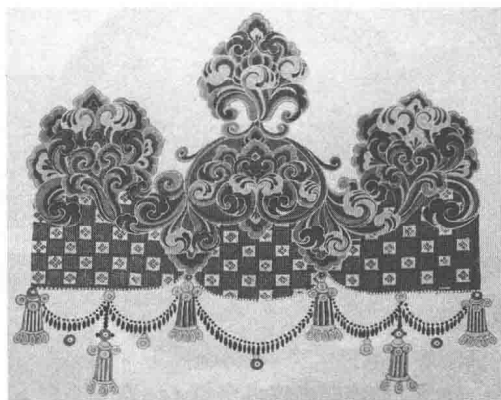

图6 敦煌莫高窟初唐第220窟华盖图案

宽的格式，色调仍与整体壁画的主调相应，以青绿冷色调为主色。

20 世纪的 50 年代，我在参加首都民族文化宫大门的铁花装饰设计时，按照“百花齐放、团结进步”，“古为今用、洋为中用”设计理念的要求去创意。当时我就以敦煌装饰图案的元素，参照了初唐莫高窟第 220 窟华盖装饰的气势，组成象征百花齐放的多样花朵的图案，以卷草护拥着百花作为团结、进步的主题，还适应了大门的功能和金属、玻璃工艺的需要，完成民族文化宫大门“团结、进步”的装饰设计。

半个世纪过去了，至今民族文化宫仍屹立在西长安街上，依然成为我们民族的、时代的象征，延续着我们民族文化的文脉。

三、背光图案

背光是为了表示佛、菩萨身放祥瑞的光环，佛教称之为“常光相”。背光又分为头光和身光两种，“头光”以头后圆形表示光相，多以火焰、莲花、卷草或以射出的光条等多种形式为装饰，身光则是佛身发出的光相，常与头光相连统一装饰。在此，我们仅以圆形头光为例，圆形的头光装饰更为完整，更能显示其装饰手法的完美。

敦煌早期的背光图案多以不同宽度的色环或火焰纹组成，时有向上升腾的火焰纹，时有飞天穿插，表现得比较粗犷。

隋代的背光图案除延续了北魏的火焰纹外，加绘了细密点、线的三瓣叶、忍冬草及联珠纹。色调仍与壁画的整体相一致，除青、绿、土红外，配以曙红及黑、白、金色的细点及流畅的线。

唐代的背光装饰从内容到形式都得到极大的变化和发展，呈现出团花、宝相花、卷草、石榴、葡萄等多种花卉组合的丰富多样的装饰形式，其内容和格式也随着佛、菩萨的尊位而异。

唐代背光的圆形装饰完美地体现了图案构成的法则规律，科学地掌握了圆心向外放射的构成形式，以十字、米字划为 4、6、8、12 偶数等分，在此框架上组成花形多样、疏密有致的构成。以正、侧面变化的莲花纹、卷草纹、葡萄纹、如意纹等活泼多样的纹饰加以组合。丰富的圆形背光图案，完整有序地运用了图案的法则规律，保存了古代图案装饰艺术家的杰作，成为当今装饰图案设计的学习范例。是现代装饰图案设计在构成、造型、色彩诸方面如何面对继承和创新，给我们指出了重要的启示（图 7）。

图 7 敦煌莫高窟盛唐第 444 窟背光图案

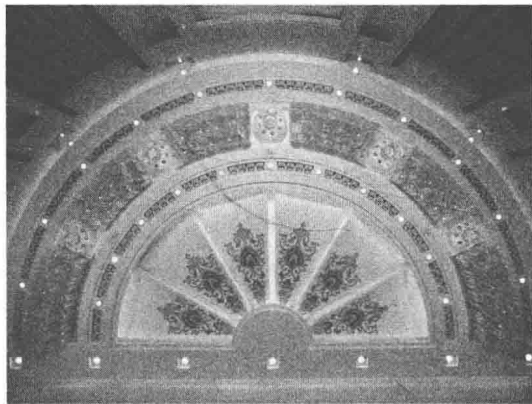

图 8 人民大会堂接待厅东侧半圆休息厅天花板装饰设计（2006 年 12 月）

五代、宋朝的背光图案,从构成到纹饰以及色彩都变得相对单一,主要以如意纹及三角纹的程式化模式为主。

2006年,人民大会堂接待厅的东侧休息厅重新装修,我为半圆形的休息厅天顶进行彩画纹饰设计,参照了敦煌唐代圆形背光的装饰形式,结合了休息厅的建筑结构、照明、通风等诸方面的需求,和大会堂有关部门及施工单位共同研究设计了既保持大会堂特有的风格,又有新型的半圆形彩画贴金作装饰。图案的构成和色彩处理参照了类似敦煌盛唐的444窟背光图案的装饰效果,配以灯饰、通风花饰等照明的综合配件,呈现出民族与现代融合的效果(图8)。

四、边饰图案

边饰图案是敦煌壁画中用于分界壁画内容的带状连续纹样,分布十分广泛,藻井和服饰上也经常出现局部的带状边饰纹样。各类的边饰图案在历代都随着壁画的整体风格相统一。

早期的边饰图案多以单元式的波浪状的正反方向三瓣叶的变化反复组合为带状。例如1958年建成的人民大会堂外立面柱廊上方的琉璃浮雕装饰的栏板,运用了敦煌早期边饰的三瓣叶卷草的形式,配以当年盛行的五角星、环形的齿轮和麦穗,配以向日葵花,按照建筑结构用于门楣的浮雕装饰设计。人民大会堂大门两侧的须弥座的花岗岩浮雕装饰图案也是以敦煌早期的卷草、忍冬草形式配以时代需要的盛开花卉来装点。同样在当时新建的首都剧场过厅的石膏花八角藻井的天顶上运用了敦煌早期卷草的纹样作装饰,成了当时盛行的民族与时代结合的装饰风格。

隋代边饰图案的忍冬草也开始以细密的黑白线来表现,并以莲花、对鸟、人物为内容,出现了联珠纹和方、圆形组成的二方连续纹样,细密的纹样生动自如,不见重复,也形成隋代特有的风格(图9)。例如20世纪90年代为北京天主教南区教堂设计的彩色玻璃窗(图10),教堂的主教提出彩色玻璃的装饰要以麦穗、葡萄为主题,我即采用了隋代细密的装饰手法,更为适合彩色玻璃镶嵌工艺的需要。

唐代的边饰图案也随着时代的特色,在承前启后的基础上发展了唐代特有的富丽堂皇的风格。唐代的边饰卷草(后

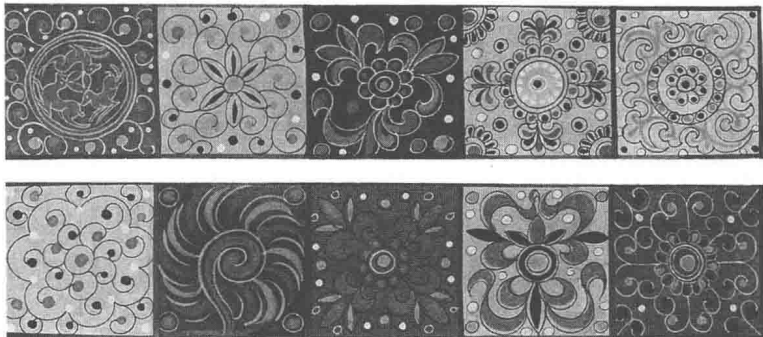

图9 敦煌莫高窟隋代第416、302、303、305、390窟边饰图案

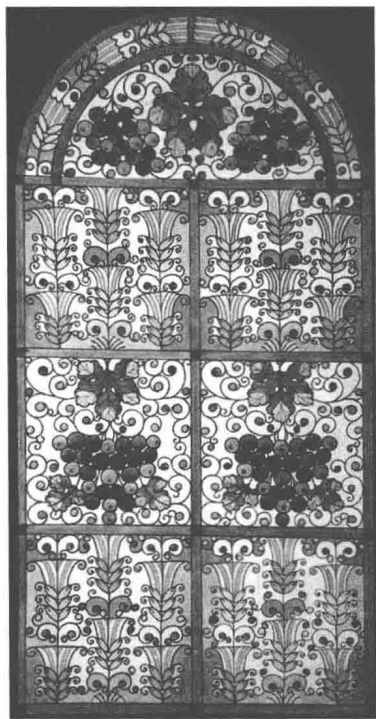

图10 北京天主教南区教堂彩色玻璃窗葡萄与麦穗图案
(20世纪90年代)