

当代视觉 与文学艺术中的 敦煌

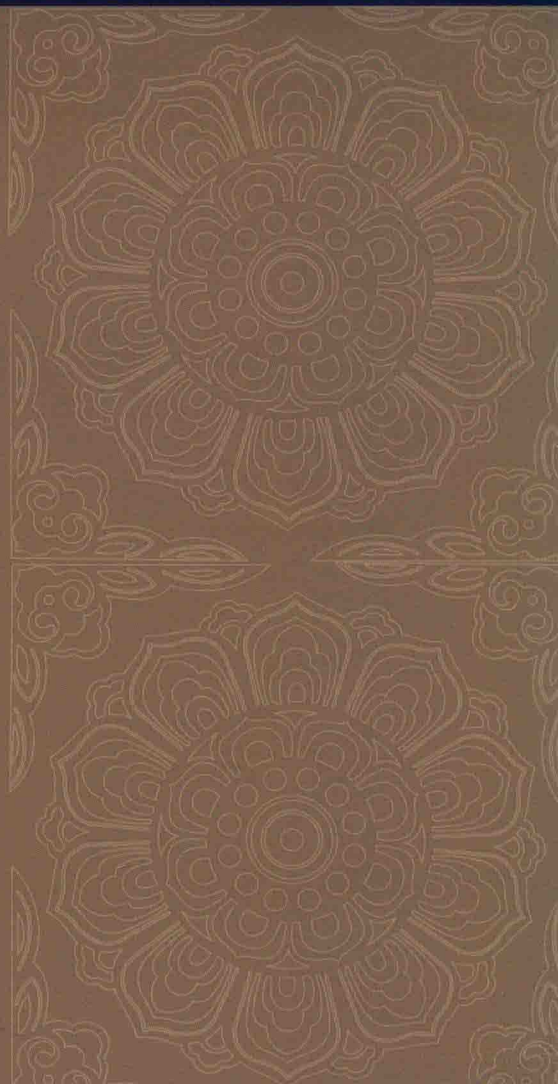
——敦煌艺术的
符号化、视觉化与
文化认同问题研究

徐晓军 朱斌 陈永馨 鲍燕蓉 著

民族出版社

DANGDAI SHIJI
YU WENXUEYISHUZHONG
DE DUNHUANG

—DUNHUANGYISHUDE FUXIANHUA SHIJI
YU WENXUEYISHUZHONG DE DUNHUANG

当代视觉 与文学艺术中的敦煌

——敦煌艺术的
符号化、视觉化与
文化认同问题研究

徐晓军 朱斌 陈永馨 鲍燕蓉 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代视觉与文学艺术中的敦煌:敦煌艺术的符号化、视觉化与文化认同问题研究/徐晓军等著. —北京:民族出版社,2019.3

ISBN 978-7-105-15703-7

I. ①当… II. ①徐… III. ①敦煌学—艺术美学—研究
IV. ①K870.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056613 号

策划编辑:李志荣

责任编辑:李志荣

封面设计:金 晔

出版发行:民族出版社

地 址:北京市和平里北街 14 号

邮 编:100013

网 址:<http://www.mzpub.com>

印 刷:北京中石油彩色印刷有限责任公司

经 销:各地新华书店

版 次:2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16 字数:130 千字

印 张:8.25

定 价:25.00 元

ISBN 978-7-105-15703-7/K·2747(汉 1567)

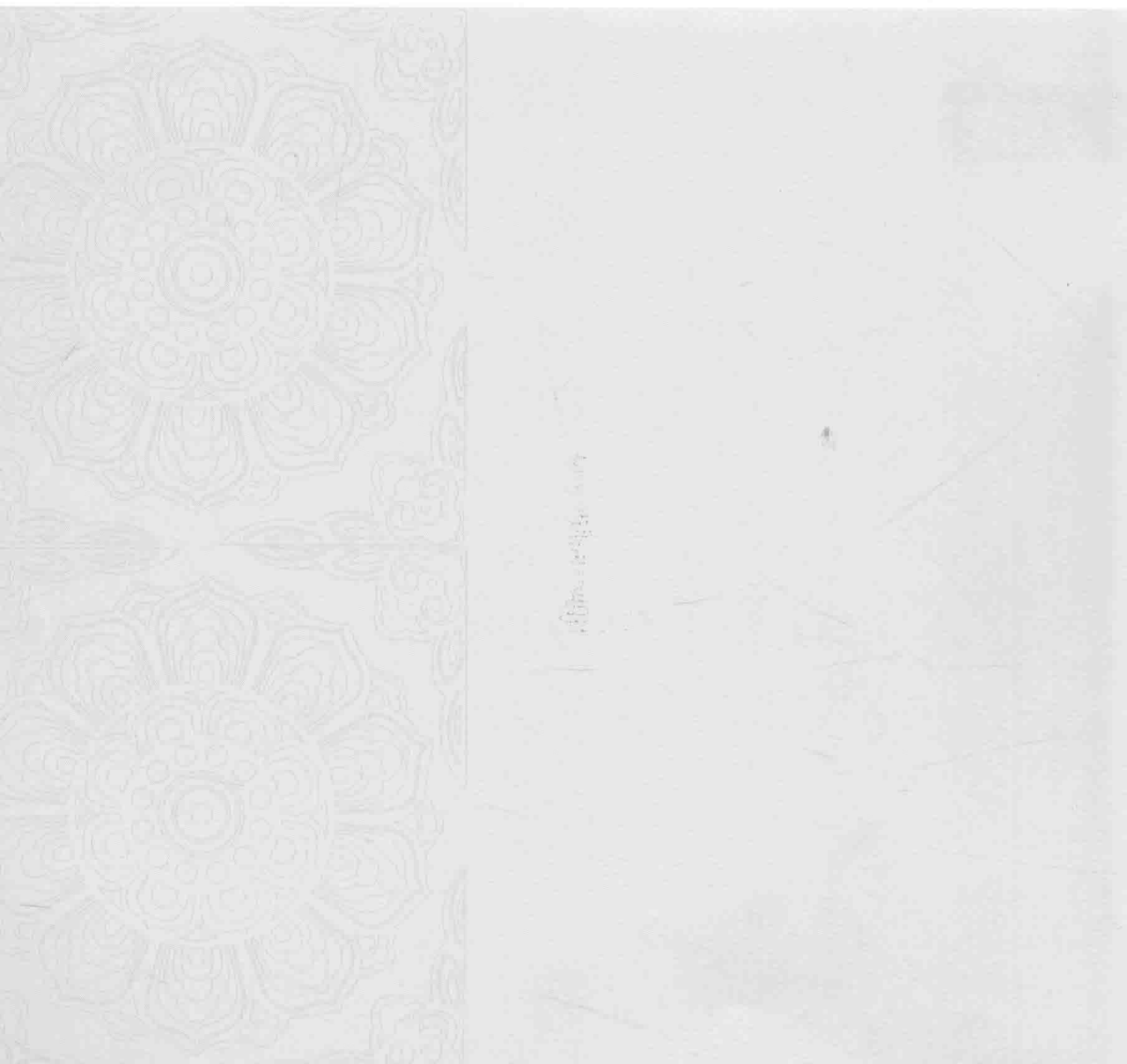
该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话:010-64271909

发行部电话:010-64224782

· 2010 年度教育部人文社会科学西部与边疆地区青年基金项目
(10XJCZH011)

· 2012 年甘肃省社科规划项目 (12088ZX)

序 言

技术复制时代实现后，在整个社会文化领域，人们体验模式就渐渐由文字体验转向了视觉、图像体验。随着全球化的不断深化和信息化媒介时代的到来，人类生活发生了由文字阅读时代迈入视听文化时代的深刻转变。在这样的时代中人们感知和理解社会生活的方式发生了翻天覆地的变化：电子与数字技术、视听艺术、网络信息高速公路等成为公众接受、感知和理解文化的内涵、意义、价值的主要通道。

“在现代生产条件无所不在的社会，生活本身展现为景观（spectacles）的庞大堆聚。直接存在的一切转化为一个表象。”居依·德波所言的景观社会紧随本雅明的技术复制时代而来。在景观社会中，文化符号经济成了整个经济体系重要组成部分，并成为各国争夺的经济文化话语权的前沿阵地。这是后工业社会重要的经济特征，也是其文化的重要特征。文化符号已不仅仅在精神领域发挥其作用，它正在向经济领域、人们的日常生活领域步步渗透。文化符号正成为国家最重要的战略资源之一，是国家软实力的象征。中韩端午节之争，其蕴含的国家间文化战略竞争的意味就既明显又深远，很值得我们警醒。在和平与发展成为主旋律的时代，文化软实力的竞争正成为国家间实力竞争的主要方式。因此，发掘具有地方、民族和国家特色的文化符号体系，将之转化为经济载体、发展成国家软实力的重要支点正成为国家和地方政府战略任务之一。只有这样才能在文化符号经济社会中占据一席之地，避

免被时代所抛弃。

敦煌不仅是甘肃独有的，也是中国在全球具有重大影响力的文化战略资源之一。敦煌学是中国在国际学术界为数不多的显学之一，敦煌莫高窟是世界物质与文化遗产，如何保护和运用好敦煌这一重要的文化战略资源正成为我们必须面对的重大课题之一。此前的敦煌研究主要集中在如何保护好其原生资源，以及对敦煌遗书、洞窟艺术原生资源的考古学、源流演变和原生意义的研究等领域。理论研究也主要集中在宗教、美学、中外交流史等领域。这些研究的关注对象主要集中于敦煌的遗书与洞窟艺术。敦煌原生艺术作为一个庞大的艺术符号体系，它的当代转化已经在事实上渗透进诸多领域，如文学创作、影视、动漫、城市景观、视觉传达、文化宣传等，这些领域涉及社会、文化、经济、艺术、政治等诸多问题。由敦煌艺术转化而来的各种形态的文化符号，不仅在地方经济发展、城市文化环境的营造、影视艺术的创作中发挥着巨大的作用，而且也借此深深渗入到普通人的社会生活中，对公众的文化心理与文化认同发挥着潜移默化而又非常重要的影响。对敦煌艺术这一既是地方的又是国家的文化瑰宝和战略资源的符号化、视觉化转化问题的关注、梳理与研究，有着很强的现实紧迫性和理论必要性。对敦煌艺术的当代转生做文化符号经济学研究，不仅可以形成地方文化品牌，推动地方经济文化事业的建设与发展，还可以为物质和文化遗产的现代利用与转化问题提供理论指导。更为重要的是，这对研究民族文化心理建构和民族文化认同感的形成问题都有着重要的意义。因此，对敦煌艺术的符号化、视觉化与文化认同问题的研究，不仅能够产生现实的社会经济价值，具有广阔的应用前景，还有着更为重要的文化战略意义，对全球化时代建设具有标识意义的民族文化战略品牌、凝聚民族的文化认同感、实现中华民族文化的复兴都具有重大的战略价值。

本书为教育部人文社科青年项目和甘肃省社科规划项目，由我负责第一、

第二部分的撰写，朱斌负责第三、四、五部分的撰写，陈永馨负责第六部分的撰写，鲍燕蓉负责第七、八部分的撰写。课题组成员团结合作，使得本书得以顺利完成。

徐晓军

目 录

一、全球时代敦煌文化艺术资源的视觉转化问题论略	(1)
二、敦煌艺术视听化转换及其现代化	(9)
三、敦煌艺术在当代文学的符号转换与认同现象概述	(20)
四、敦煌艺术的宗教文化精神在当代文学的认同与符号转换	(31)
五、敦煌艺术的地域文化精神在当代文学的认同与符号转换	(65)
六、敦煌元素在兰州城市景观设计中的运用现状分析	(97)
七、敦煌元素在影视艺术中的呈现与融合	(103)
八、敦煌元素在动画艺术中的应用与转化	(109)
参考文献	(119)

一、全球时代敦煌文化艺术资源的 视觉转化问题论略

(一)

我们现在的世界正在机械复制技术和数字虚拟模拟技术的引领下进入海德格尔所言的“世界图像的时代”。在《世界图像的时代》中，海德格尔明确现代社会两个基本特质：其一，“世界被把握为图像了”^①，这里的图像具有世界观的意义，意味着人类理解世界的程式发生了根本改变，开始以图像化的方式理解存在，存在者也只有转化为表象才存在着；其二，这一转变的基础建立在现代科学的基础上，尤其是机械技术，这是海德格尔认定的五个现代性现象中的最重要的两个。^② 随着社会进入被称为后工业的年代和文化进入被称为后现代的年代，海德格尔的认定不仅被验证并且获得了更深入的发展。其标志就是整个人文社科领域和公共文化领域的“图像转向”。^③ 人类

① 海德格尔：《世界图像的时代》，文见孙周兴主编的《海德格尔选集》，899页，上海，上海三联书店，1996。

② 海德格尔认定的五个现代性基本特征是：科学；机械技术；艺术进入美学视界，并被视作人类生命的表达；人类活动被当作文化来理解和贯彻；弃神。参见孙周兴主编的《海德格尔选集》，885~886页，上海，上海三联书店，1996。

③ [美] W. J. T. 米歇尔：《图像理论》，陈永国，胡文征译，3页，北京，北京大学出版社，2006。

体验上的时空距离被大幅度压缩，体验模式由文字转向了视觉与图像。人们只需要操纵手中的控制面板和鼠标，电子与数字技术、模拟影像艺术借助网络信息高速公路就能够将全球不同时代、不同地域的各类文化内容与社会信息呈现到我们眼前。视听媒介成为公众接受、感知和理解文化的内涵、意义、价值的主要通道。我们进入了建立在电子信息技术与数字模拟技术等高科技基础上的视觉文化时代。整个社会存在以令人眼花缭乱、应接不暇的视觉景观方式表达出来。“生活本身展现为景观的庞大堆聚。直接存在的一切转化为一个表象。”^① 世界由现代进入后现代也意味着我们的文化由图像时代进一步迈入视觉时代。

海德格尔认为在世界实现现代化后一个重要的现象就是：“人类活动被当作文化来理解和贯彻……并因此成为文化政治。”^② 随着视觉文化时代的来临，文化则承载了越来越多职能。不仅仅是政治，经济发展、社会进步、民族认同等各种公共职能越来越融合为一体，以文化的面貌呈现出来。这是后工业社会最为鲜明的社会征候之一。各种文化艺术资源既在其自身原有的领域不断演变革新，也越来越在政治、经济、社会等领域发挥着重要作用，成为各国表达自我民族存在的方式和社会经济文化话语权争夺的前沿阵地。因此，文化艺术资源日益演变为一种万能符号，它们不仅仅在精神领域发挥其作用，也日益向政治领域、经济领域渗透，并成为人们日常生活领域的一部分。文化符号正成为国家重要的战略资源和国家软实力的象征。在和平与发展成为主旋律的时代，文化软实力的竞争正成为国家间实力竞争的主要方式。因此，发掘具有地方民族—国家特色的文化符号体系，将之转化为经济载体、发展成国家软实力的重要支点正成为国家和地方政府战略任务之一。这就对

① [法] 居伊·德波：《景观社会》，王昭风译，3页，南京，南京大学出版社，2006。

② [德] 海德格尔：《世界图像的时代》，文见孙周兴主编的《海德格尔选集》，886页，上海，上海三联书店，1996。

身处视觉文化时代的国家和地方社会经济文化发展提出了新的课题：如何在这一社会情境下利用和发展已有的文化艺术资源，使其更有效地发挥更深广的作用，而不只是停留在民族记忆之中。甘肃是文化艺术资源大省，坐拥大量的文化艺术资源：伏羲女娲文化、丝路文化、红色文化、藏传佛教文化、崆峒道家文化、敦煌莫高窟、麦积山石窟，等等。可以说，但凡中华文明拥有的传统文化形式和文化存在形态都可在甘肃找到典型代表。如何利用这些丰富的文化艺术资源既是甘肃文化大省建设一项重要思考题，也是甘肃省各类物质文化遗产和非物质文化遗产从保护走向现代利用的一个重要命题。这些命题解决了，可以推动甘肃社会经济文化的腾飞与跨越式发展；解决不好，这些文化艺术资源就会成为沉重的历史包袱。敦煌作为甘肃独有、具有全球影响力的文化资源，如何发掘并利用好其价值，为甘肃省的文化建设和国家文化建设做出表率，就成为目前甘肃文化事业的建设与发展的重中之重。敦煌艺术的符号化、视觉化与文化认同问题研究就是在这一时代背景下做出理论思考，力求在理论研究层面深入探讨敦煌文化艺术资源在视觉时代再生的可行性与可能性，发掘其在全球化背景下的现代再生之于民族文化建设的价值与意义。

(二)

敦煌学是中国在国际学术界为数不多的显学之一。敦煌莫高窟也是世界物质与文化遗产，其在文化领域的重要地位显而易见，如何保护和利用好这一重要的文化战略资源正成为我们必须面对的重大课题之一。很长时间以来，敦煌研究主要集中在如何保护好其原生资源，以及对敦煌遗书、洞窟艺术原生资源的研究，重在考其源流演变和原生意义，而考古学则是展开这些研究的核心方法，这被王建疆称之为洞窟敦煌学。2004以后，王建疆先生在国内多家刊物上连续主持“美学敦煌”专栏，开启了基于“再生”和“增值”两

大核心理论的当代敦煌学研究。该研究立足全球化背景，以美学敦煌的视角切入研究敦煌再生艺术（主要是《丝路花雨》为代表的舞台艺术）的美学价值与文化意义，使敦煌研究走出洞窟走进广阔的现实社会，并取得令人瞩目的成果，被称为当代敦煌学的新拓展。^① 王建疆认为通过对敦煌艺术再生问题的研究，“不仅可以提高人们对艺术再生问题的理论认识，为国家的文化战略提供新的参照，而且还可以为地方政府提供有关敦煌艺术新的经济文化增长点的新思路、新点子，直接服务于地方经济发展和文化建设”^②。这为敦煌学开创了全新的更具广阔前景和社会应用性的研究领域，也提供了全新的研究视角和研究理路。

目前，敦煌艺术的当代转化已经渗透进各个艺术门类，如舞台艺术、文学创作、影视、动漫、城市景观、视觉传达、文化宣传等，涉及社会、文化、经济、艺术、政治乃至公众日常生活中的诸多学科领域。敦煌艺术资源被转化为各种视觉艺术符号，它们不仅在地方经济发展、城市文化环境的营造、影视艺术的创作中发挥着巨大的作用，而且也借此深深渗入到普通人的社会生活中，对公众的文化心理与文化认同发挥着潜移默化而又非常重要的影响。这已经成为实实在在地发生着的事实。

因此，在视觉文化大行其道的景观社会，对敦煌艺术这一文化瑰宝和战略资源的符号化、视觉化转化问题的关注、梳理与研究，就有很强的现实紧迫性和理论必要性。对敦煌艺术的当代转生做文化符号经济学研究，不仅可以形成地方文化品牌，推动地方经济文化事业的建设与发展，还可以为物质和文化遗产的现代利用与转化问题提供理论指导。更为重要的是，这对研究

^① 对该成果的介绍详见全国哲学社会科学规划办公室主编的《国家社科基金项目成果选介汇编》（第七辑），476~479页，北京，社会科学文献出版社，2011。

^② 王建疆：《全球化背景下的敦煌艺术再生问题研究》，载《西北师大学报》，2007（2），18页。

民族文化心理建构和民族文化认同感的形成问题都有着重要的意义。敦煌艺术的符号化、视觉化与文化认同问题研究，就是在视觉文化这一具有重大现实影响力的文化艺术领域，深入探讨敦煌文化艺术资源视觉化再生的社会经济价值。它不仅具有广阔的应用前景，还有着重要的文化战略意义，对全球化时代建设具有标识意义的民族文化战略品牌、凝聚民族的文化认同感、实现中华民族文化的复兴都具有重大的战略价值。王建疆提出：“敦煌艺术再生问题的研究目标在于揭示敦煌艺术再生的机制和敦煌艺术再生后的价值增值方式与全球化背景下我国文化力增强之间的关系，在探寻敦煌艺术从非自觉再生到自觉再生的基础上，寻求新的经济文化增长点，为国家文化战略提供新的参照，为地方经济文化建设服务。”^① 在视觉文化领域对敦煌艺术再生问题的研究，就是在特定领域具体展开转换策略、转换效果、存在问题以及如何深入等相关研究。该研究通过对敦煌艺术在当代诸多社会、文化与经济领域的符号化与视觉化的转生现状的关注与调查，分析这种转化的现实状况与这种转化的政治文化意义、符号经济学意义。我们将着力研究敦煌文化艺术符号体系在后工业社会文化符号经济领域的符号化与视觉化转生的问题，以及这样的转生在文学艺术创作、文化视觉传达、影视艺术、城市景观设计领域中应用和这样的应用对民族文化心理的构型、民族文化认同感的形成的影响和价值。该研究将从理论研究和案例分析两大层面展开。

理论研究将从以下几方面入手：

(1) 文化符号经济学研究。旨在研究文化符号经济学的特点、规律与作用方式；探究在视觉文化时代与景观社会中，如何进一步发掘地方、民族—国家文化资源，使之在文化符号经济领域发挥其效力；探究地方文化符号在

^① 王建疆：《全球化背景下的敦煌艺术再生问题研究》，载《西北师大学报》，2007(2)，19页。

全球时代之于国家与地方政府的文化与经济战略的价值。

(2) 敦煌艺术符号体系及其符号化、视觉化再生的规律、特征及其影响研究。敦煌艺术资源从石窟走向更广阔的社会领域后,在不同领域都呈现出符号化与视觉化倾向。只有综合研究这种倾向在文学艺术创作、文化视觉传达、城市景观设计、影视动漫艺术等领域具体表现,分析其规律、特征与影响,才能最有效地实现它的文化价值、经济效益与社会影响力,并避免受众误解甚至歪曲敦煌艺术精神。

(3) 敦煌艺术的符号化、视觉化再生与民族文化心理的构型、民族文化认同感的形成的关系研究。旨在研究民族文化心理、民族文化认同感的形成问题;文化符号对民族文化心理构型的影响问题;敦煌艺术的符号化与视觉化衍生品在民族文化认同感和文化凝聚力的形成过程的作用、价值和意义问题。

案例的分析与研究则从以下几方面展开:

(1) 敦煌艺术符号在当代文学艺术创作、文化宣传中形象分析、精神内蕴的转换问题研究。在当代,敦煌形象已经成为一种文化符号和文化表征,它在当代文艺创作与文化宣传策略中的意义与价值与洞窟中的艺术精神已有很大的不同,这些都有待进行深入的解读,发掘其潜在的文化意义与价值。

(2) 当代转化后的敦煌艺术符号体系在城市景观设计中案例的分析与研究。敦煌艺术自身作为庞大的艺术符号宝库,它在当代城市景观设计中已经成为取之不尽、用之不竭的文化资源。通过分析它应用、转化与地域文化风格的关系和转化手法以及它在城市文化中的应用,探究这些转换背后的规律、特征、地区文化影响力、应用前景、社会名片效应与可能产生的社会经济效益等问题。

(3) 当代转化后的敦煌艺术符号体系在文化视觉传达中的案例分析与研究。利用视觉传达表征民族文化精神与气质特点是当今社会自我表征的主要

方式之一。如何更好地利用敦煌艺术宝库中文化资源将之符号化、视觉化，使之在当代景观社会中产生更广泛的影响便是一个重要问题。

(4) 敦煌艺术符号在影视动漫艺术领域中的应用与分析研究。影视动漫艺术正成为年轻一代接受文化信息的主要渠道，这一渠道在建构年轻一代的文化心理，使之在形成文化认同感的方面发挥着巨大的作用。因此，研究传统文化符号在影视、动漫等现代艺术产业的应用问题，分析它的精神价值内涵以及它发挥的作用、产生的影响，对我们最大化的实现现代艺术手段与传统具有民族标识意义的文化资源结合，形成强大的文化合力，具有重大的战略意义和现实紧迫性。

综上，本研究立足于对敦煌艺术在景观社会中的符号化与视觉化转化的案例调研分析，从文化符号经济学的角度，以文化研究的方法对之进行理论上的梳理与分析，最终指导实践，为敦煌艺术这个庞大的艺术宝库更好地在当代获得再利用，最大限度地开掘敦煌艺术的当代价值，为民族文化的复兴，为国家和地方社会、经济、文化战略提供指导；并探索在景观社会与视觉文化时代中，影响民族文化心理与文化认同感的文化元素及其形成过程。

(三)

齐格蒙特·鲍曼在《全球化——人类的后果》一书中开宗明义：“对每个人来说，‘全球化’是世界不可逃脱的命运，是无法逆转的过程。它也是以同样程度和同样方式影响我们所有人的一个过程。”^① 全球化进程对文化最为深远的影响之一就是文化的均质化。这一现象在视觉文化领域展现得尤为明显。美国好莱坞的一部大片就能席卷全球，并引起全球各地电影从业者的

^① [英] 齐格蒙特·鲍曼：《全球化——人类的后果》，郭国良，徐建华译，1页，北京，商务印书馆，2001。

纷纷效仿。在全球视觉文化时代，每一个民族的传统文化在面对现代化（甚至可以说是美国化）的浪潮时，如何既能不断发展，又避免文化上的迷失，是所有后发展国家的巨大挑战。敦煌文化艺术资源是我国的文化瑰宝，它在进行符号化与视觉化再生的过程中，也不可避免地要面对这样的问题。自1979年《丝路花雨》始，至今借助“敦煌”这面大旗创作的视觉文化产品不胜枚举，其中不乏《丝路花雨》《大梦敦煌》《敦煌》这样的经典制作，但也有类似于《天脉传奇》《天地英雄》这样的打“敦煌擦边球”的电影制品以及遍布街头的各类粗制滥造的敦煌艺术仿制品。因此，立足全球视觉文化这一现实背景，深入研究敦煌文化艺术资源在各个艺术领域的符号化、视觉化再生问题势在必行。只有通过现实案例的细致考察和理论上的深入研究，敦煌艺术才不至于在全球视觉文化时代仅仅成为人们到此一游的旅游目的地；也不至于在现代视觉再生的过程中变成空洞符号，渐渐模糊了意义和价值，仅仅成为人们猎奇的对象；也才能在视觉文化大行其道的今天继续扮演重要的角色，而不只是成为故纸堆中渐行渐远的民族记忆。

二、敦煌艺术视听化转换及其现代化

2004年雅典残奥会上，一场由中国残疾人艺术团演出的《千手观音》，震惊了世界，更震惊了国人。随后，该节目又在国人瞩目2005年的春节联欢晚会上播出，轰动全国，同时带动了与敦煌的相关的各类影视节目、舞蹈音乐等敦煌再生艺术的接二连三火爆登场。《千手观音》甚至还引发了一些有关知识产权的纷争，弄得路人皆知，一时间可谓热闹之极。

这种热闹场景，法国导演阿贝尔·冈斯早在1927年就预见到了：“莎士比亚、伦勃朗、贝多芬都将拍成电影……所有的宗教传说、所有的宗教创始人甚至所有的宗教……都在等待着从曝光中复活，英雄们已你推我挤拥在门口。”^①随着电视、DVD影碟机、电脑、数码照相机、摄像机等各类数码产品进入普通家庭后，以数字、电子、声光技术为基础的视听文化大行其道。冈斯预言的景象达到盛况空前的地步，已不再是英雄们等待曝光，而是普通人等待通过曝光使自己成为英雄。风行全国的从央视到地方各大电视台的各类选秀节目就是明证，普通公众希望借助电视传媒一夜成名，成为国人的偶像。

现代科技已经并且仍将继续推进人类生活方式的改变。这种改变也在改变着人类对世界、对社会生活的感知和理解方式——我们进入了视听文化时

^① [德] 本雅明：《技术复制时代的艺术作品》，胡不悖译，93~94页，杭州，浙江文艺出版社，2005。