

响堂山石窟卷草纹样在邯郸地域文化图标中的设计及应用

邱凤香, 张财明

长春工业大学 吉林长春

【摘要】装饰艺术是一个民族或国家在历史发展中伴随着生产和生活方式, 一代代传承而形成的, 带有强烈的民族性和地方性, 它表现了一个民族质朴的审美取向, 响堂山石窟装饰艺术同样是传承的形式。本文是对响堂山石窟中主要的装饰纹样卷草纹样进行阐述, 以及它流传到现代民族文化遗产性, 将响堂山石窟卷草纹样在邯郸地域文化图标中的设计中, 才能使她更好传承下去, 使这些装饰纹样经久不衰。

【关键词】标志设计; 传统文化; 邯郸

Design and application of scroll grass patterns in Xiangtangshan Grottoes in Handan regional cultural icons

Fengxiang Qiu, Caiming Zhang

Changchun University of Technology, Changchun, Jilin

【Abstract】 Decorative art is a nation or a country in the historical development accompanied by production and lifestyle, formed from generation to generation, with a strong national and local. It expresses the simple aesthetic orientation of a nation, and the decorative art of Xiangtangshan Grottoes is also a form of inheritance. This article is to expound on the main decorative patterns in the Xiangtangshan Grottoes, the scroll grass pattern, and its inheritance to the modern national culture. Incorporating the curly grass patterns of the Xiangtangshan Grottoes into the design of the regional cultural icons in Handan can make her better pass down and make these decorative patterns enduring for a long time.

【Keywords】 Logo design; Traditional culture; Handan

1 南北响堂山石窟

坐落于河北省最南端邯郸市峰峰矿区的响堂山石窟, 是国家第一批重点文物保护单位。最早开凿于1400多年的北齐时代, 因为石窟群开凿于半山腰, 人们在其内谈笑、拂袖、走动均能发出响亮的回声, 故名响堂山石窟。但因自然、人为的破坏遭到严重的损坏, 现在尚有石窟16座, 4000多尊雕像, 分南北两处, 俗称南北响堂寺石窟。

卷草纹样是响堂山石窟主要的装饰纹样, 其样式丰富多样且保存比较完整, 蕴含着深厚的佛教思想, 展现了北齐佛教石窟装饰艺术特色。

2 南北响堂山石窟卷草纹样

在中国纹样的发展历程中, 还没有像卷草纹样传播的如此广泛, 对比日本的唐草, 欧洲的藤曼花纹可以看出卷草纹样传播的广泛影响。而响堂山石

窟的“卷草纹”, 主要特征是由“S”形支藤演变成的云纹, 与各种的植物花卉纹样相结合, 构成一个以图案化的藤蔓植物为主, 既独立存在, 又与整体视觉审美相联系的特有植物卷草纹样, 是响堂山石窟主要边饰纹样之一。但响堂山石窟内的卷草纹形式不同, 但结构却基本相同, 本文按卷草纹的组合变化进行了分类。

2.1 云气纹卷草纹样

云气卷草纹兴起于汉魏时期, 无论在瓷器还是砖瓦一类上, 都能看到以云气纹样作为主题。其中在北响堂山石窟洞窟口束莲柱和释迦洞主龕东侧基座都发现了带有云气纹样, 与南响堂山的风格有所不同, 表现为波状王藤交互向两侧生出由云纹变化成的三组叶片, 总体形态似水波纹造型, 另外以北响堂山释迦洞基坛小龕柱、北响堂山大佛洞三壁列

龕柱卷草纹为代表。

北响堂释迦洞窟口束莲柱的卷草纹饰, 主要特征为 S 形支藤演变成云纹, 基本纹样以一大三小叶瓣为一组, 在主藤左右分枝, 下面的三片小叶子做回旋处理。这一纹样形式在响堂山比较多见, 但纹样的结构和构型却基本相同, 是响堂山石窟主要边饰纹样之一。经过发现与新疆拜城克孜尔石窟的某些纹饰很相接近。

2.2 莲花卷草纹样

莲花卷草纹样是响堂山石窟中最极具代表性纹样, 在响堂山石窟应用最为广泛的装饰纹样, 不仅展现了北齐时期高超的雕刻技术, 也反映了当时人们的审美水平。莲花卷草纹在响堂山石窟中主要运用在佛像的基座、佛像的背光和石窟地面、藻井、柱子等处的装饰中, 其主要特征可以分为三类:

第一类是在地面、台座、石柱等位置雕刻出独立式莲花纹, 即莲花纹为一个独立的个体形式呈现, 主要有正面视角的盛开状莲花纹和侧视视角的莲花纹两种形式。

第二类是以二方连续的形式, 即以单个的莲花纹或花瓣为单位以二方连续的方式横向排列组合的样式, 其样式结构为横向带状结构, 主要运用于石窟窟顶与窟面连接处、龕楣、壁面等位置。

第三类是组合式莲花纹, 即莲花纹样与其他纹样组合在一起进行装饰, 其多与忍冬纹等纹样进行组合, 纹样结构多为 S 形串联结构, 整体纹样由 S 形曲线串联, 莲花纹和忍冬纹穿插其中, 纹样具有律动感。

2.3 莲叶化佛卷草纹样

说到响堂山石窟最常见的装饰纹样一定是化佛卷草纹样, 它是以佛像作为元素它的主要特征是将佛像为元素, 配以莲叶在 S 形骨架上装饰。我们以北响堂山刻经洞正壁主佛头光卷草纹为代表。其主要特征为忍冬纹与坐于莲花座上的佛在波浪状主藤上交替出现的样式。在每一个波谷的分支处或饰以忍冬纹、或以花瓣中配置坐佛, 这一单元反复排列, 主藤的分枝长出卷草的部分花样繁杂。

3 响堂山石窟艺术在邯郸市的重要影响

邯郸是一座历史文化底蕴悠久的城市, 有三千多年的建城史, 八千年前孕育了磁山文化, 战国时期是赵国的都城, 邯郸的魏县是魏国的都城, 而临

漳县先后有作为曹魏、冉魏、前燕、东魏、北齐都城; 邯郸又被誉为成语之都, 自然拥有许多的成语典故文化, 至少有 1584 条成语典故, 相关历史遗迹丰富, 被为“成语典故之都”。

响堂山石窟作为 1961 年国务院第一批公布的重点文物保护单位, 全国第一批它是河北省现已发现的最大石窟, 也是 1961 年国务院第一批公布的全国重点文物保护单位。

邯郸在响堂山石窟的传播推广上具有比较高的认知度。在 2020 年 6 月发放的线上调查问卷中, 有放填写人次为 225 人从结果统计得出, 有 56% 对于邯郸响堂山石窟文化的了解程度一般, 非常了解的占 33.33%, 10.67% 表示一点也不了解邯郸响堂山石窟文化。可以得出, 响堂山石窟文化在邯郸众多文化里具有一定的知名程度。因此, 从响堂山石窟历史的角度进行邯郸标志设计对受众而言会有较高的文化认知度, 具有较强的推广价值。

(1) 邯郸响堂山石窟文化包含了北魏时期的建筑和佛像造型, 并且部分景区与名胜古迹景实行免费政策, 为邯城市品牌形象的推广与传播奠定了游客基础。同时邯郸城市推出邯郸旅游一卡通服务, 对涉及在内的旅游景点予以半价优惠, 进一步加深游客对城市的吸引力。

(2) 响堂山石窟佛龕众多、佛像造型和装饰纹样丰富, 有助于进行城市品牌形象的设计, 并且作最能代表邯郸城市地域文化的语言文化符号, 对后续设计实践中能够产生附加价值也是体现邯郸人民精神内涵所在。

(3) 政府对邯郸响堂山石窟的重视。在邯郸市政府发布的关于发展旅游文化的文件指出, 要发挥响堂山石窟的品牌效应, 建造有关于石窟文化的游乐中心, 注重游客的参与、互动性和体验性。

4 响堂山石窟装饰卷草纹样在邯郸地域文化图标中的设计研究

4.1 研究背景

随着中国经济快速发展, 国内城市也逐渐向国际化与现代化建设发展靠拢, 国内经济的逐步提升, 人民对于生活品质的要求也随之提高。但是, 高楼大厦并非想象的这么美好, 人们所居住的环境逐渐被钢筋水泥包围, 各个城市间趋于同化, 没有城市之间的文化特色, 人们对城市的感情也在慢慢流失,

每个城市独有的地域文化在被人们逐渐忘记。因此,在城市发展过程中,如何打造一个让人们产生认同感,并具有识别性的标志设计,成了一个亟待解决的难题。

4.2 研究目的及意义

当前,在城市竞争激烈的环境背景下,若要提升邯郸城市形象的竞争力,拓宽宣传范围与广泛度,只有塑造出有地域性和识别性的标志,才能达到宣传的目的,从而提升城市竞争力。然而,邯郸城市形象定位对自身文化特色研究有所欠缺,没有充分利用历史文化、地理环境等元素,导致邯郸城市标志缺乏独特性,与其他城市标志相似度高。因此,研究的目的及意义主要体现在以下三点:

(1) 在定位城市形象设计时,寻找城市的特有地域文化,并通过服务设计理念设计出具有辨识度的视觉符号,进而提升城市标志设计的独特性,让受众群体对城市标志设计情感上的共鸣,增强人与城市的归属感。

(2) 在服务设计分析过程中,融合邯郸市的地域文化进行体验流程分析、以期得到富有邯郸地域文化的城市标志形象设计,使城市文化通过服务设计理念赋予新的生机。

(3) 探求基于服务设计理念下标志设计的路径。通过标志设计文化的选取,分析视觉表现方法,将地域文传进行提取并应用于城市品牌形象中。运用服务设计理念与标志形象设计的融合更好地表明出市场导向与消费需求。

4.3 研究方法

在研究前期,针对服务设计理念以及标志设计的相关文献资料进行大量查阅,理清服务设计与标志设计的概念;收集并分析城市标志设计相关的设计案例,了解国内外标志设计的发展现状,并分析现有城市品牌形象的优缺点,以便在设计实践环节取长补短。在邯郸现有的旅游景区进行调研,如丛台公园、响堂山景区、赵苑公园等。对城市品牌接触点等进行调研,通过沉浸式观察法,利用文字记录、拍照等方式获取相关资料,加以整理,并进行分析归纳。

全球化浪潮来势汹汹的当代,标志设计与理念成了热点议题,本土地域文化的发展方向亟需考虑。从城市的标志设计与提升的方法论这一方面对所选

取的中文期刊进行了梳理和部分观点的概述,设计要从造型、纹样、技法上充分吸收传统文化的养分,此外,也要结合时代风貌,并注重时下流行的系列化设计方法,方能使标志设计更好地融入当下,也能让城市文化更具底蕴。

5 邯郸城市品牌形象的设计定位与理念

邯郸历史文化经过岁月积淀,形成了独有的文化属性。品牌文化在市场中的最终呈现价值转化是消费文化,依据第三章的服务设计理念的运用,明确邯郸标志设计定位,对邯郸城市地域文化中所体现的精神内涵进行创新设计,让文化特色铸造城市品牌形象的精神内涵。根据上一章调研收集的资料分析,邯郸有普丰富的历史文化,内涵博大精深。风格多姿多彩。其中最具有代表性的成语文化也是被游客所熟知的,为了迎合受众群体的审美与提升邯郸城市竞争力,将邯郸地成文化融合到品牌形象当中,与其他城市品牌产生差异。并且在邯郸市政府发布的《邯郸市城市总体规划(2011-2020年)》文件中提出要把邯郸打造成现代化的时间都市,因此邯郸标志设计也需符合现代审美。邯郸城市品牌形象基于对地域文化的选取,以邯郸主要地域文化作为视觉呈现方式,城市标志通过地域文化中的代表性元进行图案设计,通过设计提取并简化为几何样式组成具有现代美感的图形,色彩取主要从邯郸市的人文、自然、文化三个层面进行分析,意在体现出邯郸城市文的多元性,设计出符合受众群体的审美需求,具有识别性的城市品牌形象。

邯郸的响堂山文化有着悠久的历史,其中传统纹饰是地域文化极具代表性的象征符号之一,通过不同的演化形式和设计方法,对其进行分解重构,将传统的语言同现代的手法有机且有趣的融合起来,形成不同的文化氛围和观感体验,从而逐渐掌握运用更加合理高效的方式渲染文化和表达。

4 结语

传统装饰纹样是民族文化的浓缩,是人类艺术发展的基础、从传承文化的角度来看,装饰艺术是一个民族或国家在历史发展中伴随着生产和生活方式,一代代传承而形成的,带有强烈的民族性和地方性,它表现了一个民族质朴的审美取向,响堂山石窟装饰艺术同样是传承的形式。

参考文献

- [1] 罗二虎.中国美术考古研究现状[J].上海,上海大学出版社,2008年版
- [2] 常盘大定,关野真.中国佛教史迹三,图版 75-107:佛教史迹研究会[J].1926年版
- [3] 水也清一,长广敏雄.响堂山石窟京都[J],东方文华学院京都研究所 1937年版.
- [4] 李向伟.装饰艺术的意义与地位[J].美术,1999(5),166.
- [5] 「德」康德著.判断力批判[J].上卷第 64 页,商务印书馆,1985年版
- [6] 张豫,中国佛教石窟造像艺术探究[J],武汉理工大学,硕士论文.
- [7] 孙晓丽,敦煌莫高窟隋代龕楣装饰图案研究.装饰[J].2005年第10期

- [8] 田自秉,李淑生,田青.中国纹样史[J].北京,高等教育出版社,2003.

收稿日期: 2022年6月15日

出刊日期: 2022年7月25日

引用本文: 邱凤香, 张财明, 响堂山石窟卷草纹样在邯郸地域文化图标中的设计及应用[J], 科学发展研究, 2022, 2(2): 55-58
DOI: 10.12208/j.sdr.20220038

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS