

柏孜克里克千佛洞壁画的文脉内涵挖掘与设计赋能研究

任莉^{*}, 孙聪民, 钟庆

天津工业大学艺术学院, 天津 300380

DOI:10.61369/HASS.2025030003

摘要 : 柏孜克里克千佛洞是古代丝绸之路上珍贵的文化遗产, 它见证了高昌地区佛教文化的昌盛与衰亡, 展现了独特的民族文化特征, 拥有极高的历史、文化与艺术价值, 是举世瞩目的绝世瑰宝。研究旨在深入挖掘千佛洞壁画的文脉内涵与艺术风格, 利用可视化设计再现地域文化的美学价值与时代精神, 使之成为古代丝绸之路文化遗产的新活力源泉。方法 挖掘并分析高昌国、唐西州、高昌回鹘时期千佛洞壁画的艺术风格, 利用“图解法”对壁画的纹样与图像进行可视化设计, 并通过文脉挖掘与设计赋能的融合, 以《礼遇疆窟》为文创品牌, 再现千佛洞的美学与时代价值。结果 将柏孜克里克千佛洞壁画按照佛像、故事、动物及纹样系列进行可视化设计, 构建全新的文创品牌形象, 呈现千佛洞深厚的历史文化内涵, 为新疆的石窟艺术焕发生机与活力做出了新的探索与实践。结论 通过对千佛洞壁画的文脉内涵挖掘与设计赋能研究, 形成了体现千佛洞壁画的特色信息, 实现了地域文化的溯本求源与推陈出新, 有效展现了中华民族传统文化中的共同历史记忆与文化特质。

关键词 : 创新传承; 设计赋能; 文脉内涵; 可视化设计

Research on the Contextual Connotation Mining and Design Empowerment of Wall Paintings in Bezeklik Thousand Buddha Caves

Ren Li^{*}, Sun Congmin, Zhong Qing

School of Art, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300380

Abstract : The Bezeklik Thousand Buddha Caves are precious cultural heritage sites along the ancient Silk Road. They bear witness to the rise and fall of Buddhism in the Gaochang region, showcase unique ethnic cultural characteristics, and possess extremely high historical, cultural and artistic value. They are world-renowned treasures. The research aims to deeply explore the cultural context and artistic style of the Thousand Buddha Caves' murals, and utilize visual design to recreate the aesthetic value and spirit of the times of the regional culture, making it a new source of vitality for the cultural heritage of the ancient Silk Road. By excavating and analyzing the artistic styles of the murals from the Gaochang Kingdom, Tang Xizhou, and the Karakhanid period, the research uses the "diagramming method" to visualize the patterns and images of the murals. Through the integration of cultural context exploration and design empowerment, the research recreates the aesthetic and contemporary value of the Thousand Buddha Caves under the cultural and creative brand "Respecting the Xinjiang Grottoes". The murals of the Bezeklik Thousand Buddha Caves are visually designed according to the series of Buddha statues, stories, animals, and patterns, creating a new cultural and creative brand image, presenting the profound historical and cultural connotations of the Thousand Buddha Caves, and making new explorations and practices for rejuvenating the grotto art in Xinjiang. Through the research on the cultural context and design empowerment of the Thousand Buddha Caves' murals, the research has formed characteristic information reflecting the murals, achieving the source tracing and innovation of regional culture, and effectively demonstrating the common historical memory and cultural traits in the traditional culture of the Chinese nation.

Keywords : inheritance of innovation; design empowerment; cultural connotation; visual design

习近平总书记高度重视我国石窟文化的保护和传承, 曾在敦煌研究院座谈时指出“既要深入挖掘敦煌文化和历史遗存背后蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范等; 推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 更要揭示蕴含其中的中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信, 为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供精神支撑”。本文提出的文脉内涵挖掘与设计赋能不仅是赋予文化资源新生命力的有力抓手, 也是加强文明对话, 倡导“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神的重要体现, 更是坚定中华文化自觉与自信的题中要义。

本文为教育部中华优秀传统文化专项课题重点项目《新疆柏孜克里克千佛洞壁画的视觉转译与传播路径研究》(项目编号: 23JDTC071) 的阶段性成果。

通讯作者: 任莉, 天津工业大学艺术学院, 教授, 研究方向: 地域文化与城市品牌设计研究、文脉赓续与信息可视化设计。邮箱: 12409643@qq.com

一、柏孜克里克千佛洞壁画的价值初探

柏孜克里克石窟又称千佛洞，是新疆颇具盛名的佛教石窟寺遗址之一，现存83座洞窟中半数以上有壁画遗存。其开凿于吐鲁番火焰山峡谷木头沟河谷西岸的断崖上，壁画总面积有1200余平方米。“柏孜克里克”一词在维吾尔语中意为“山腰”，在突厥语中意为“装饰绘画”，同时还含有“壁画”的概念。现今历经磨难的千佛洞虽损毁严重，但劫余的壁画仍然华丽精致、内容丰富、色彩夺目，依旧是宏伟的文化艺术宝库。

柏孜克里克千佛洞是吐鲁番地区文明变迁的重要佐证，更是中华文明的宝贵遗存。在千佛洞的壁画和造像中，可窥见其在历史长河中政治经济、民族文化、宗教信仰等方面的发展变迁。吐鲁番地区自古为多民族聚居地，各民族的风俗习惯、宗教信仰、文化艺术重叠交汇于此，具有独特的地理与历史双重背景。考古人员在洞窟中发掘、清理、出土了大量珍贵文物，包括佛教、道教和摩尼教的宗教文书，也有部分儒家典籍和官私文书^[1]。这些丰富内容的壁画及多语种文书展现了众多珍贵文物的线索实例，为研究新疆发展史、宗教演变史、文化艺术史提供了极其重要的历史价值。

二、千佛洞壁画的绘制风格与艺术价值

佛本行经变图中的立佛和供养人像是千佛洞壁画创作题材的核心内容。佛教题材和具体内容是伴随高昌回鹘王室贵族布施、开窟造像、积修功德而出现，借用佛的形象稳定民心，成为人民重要的精神寄托。菩萨形象形态丰姿绰约、雍容俊雅、冠饰华丽，是回鹘时期壁画中人物面型的典型代表。画匠技艺娴熟，画面线条流畅精细工整，面部和肌肤略施晕染，富有立体感。回鹘高昌贵族、公主、三都统的供养像仪容端庄、大气沉稳、富有亲和力，这与儒家学说在吐鲁番广泛传播有紧密关系（图1）。壁画创作中蕴含了高昌国统治者的意识形态和社会形态，并受到当时华夏文明的影响，壁画人物特征具有盛唐时期丰腴美的特性，开放与保守并存是其独特的审美艺术特征。

图1 第20窟 高昌国王、王后、三都统供养像（来源：《西域壁画全集》）

柏孜克里克千佛洞经历高昌国、唐西州、高昌回鹘三个时期，每个阶段的壁画风格与题材都各具特点，其中高昌回鹘时期的壁画内容数量最为精美与庞大。壁画以中原绘画风格为主，与敦煌石窟壁画非常相似，融入了龟兹文化、中亚文化元素、宋元时期中原地区及河西走廊佛教题材内容，出现了多种民间信仰融合的形态，形成了识别度极高的回鹘艺术风格，其程式化的表现技法远超其他佛教壁画水平，堪称同时代壁画艺术之翘楚。

（1）高昌国时期的艺术风格

高昌国时期，千佛洞壁画中人物的造型风格与克孜尔石窟、库木吐喇石窟有类似的绘制模式。画面中神像脸型趋于正圆，眉眼深邃，突出轮廓，特别是对人像侧面鼻梁的绘制非常精彩，与龟兹石窟壁画风格有异曲同工之处。人物五官、脖颈、四肢都用宽赭石色带的结构起伏过渡，运用西域“凹凸法”绘制，这些技法都与龟兹壁画有密切的关联。壁画的描绘利用斑斓色块加之灵动线条的辅助，呈现出粗细多变、洒脱自在的流畅线条。壁画构图简洁，佛像造型简约却不失神韵；在色彩搭配上，以赭石、红、蓝、绿为主要装饰色彩，色彩和谐丰富。

（2）唐西州时期的艺术风格

公元640年，吐鲁番归属唐朝后被称为西州。此时佛教受汉文化的影响，壁画已不再是西域中亚人的高鼻梁深眼窝特征，佛像造型和面容更接近中原人的形象，人物鼻翼饱满，于莲花宝座之上盘腿而坐。题材上出现了敦煌壁画中极为常见的“观无量寿经变图”，佛像的两侧出现了中原祥云图案及飞天的形象。绘画技法减弱了西域“凹凸法”的形式，用均匀的细线处理疏密关系，面部和手脚用淡赭石色线描绘，头发衣纹用墨线勾勒，人物形态特征刻画与众不同。吐鲁番地区干燥少雨的气候特色，使得从岩石和植物中提取的石绿被大量使用，这种色彩不易氧化，历经千年依旧鲜亮如初。

（3）高昌回鹘时期的艺术风格

这一时期壁画的数量与规模庞大、内容精彩、色彩艳丽，壁画中运用了中原绘画的铁线勾描法，线条均匀流畅，完全取代了西域“凹凸法”。高昌回鹘时期壁画图式最具影响力的是“誓愿图”，其画面精美、内容丰富，我国学者称之为“佛本行经变图”。这些“誓愿图”绘制于王室建造的洞窟中，第20窟、第31窟、第33窟都有巨幅的“佛本行经变图”（图2）。它们是由东西方画家、叙利亚画家在10至11世纪期间创作的，是回鹘时期最为精彩的壁画。佛像站立在正中间的莲花座上，身型外轮廓有光环及装饰纹样环绕，多为袒右肩立佛，有头光和背光，佛像面朝左侧或右侧，身体微侧并做出不同手势。周围的弟子、菩萨、天王、供养人的比例稍小，形成了半包围的构图，壁画呈现红色基调，绘制精细，人物形象与衣冠服饰的地域特征非常显著。

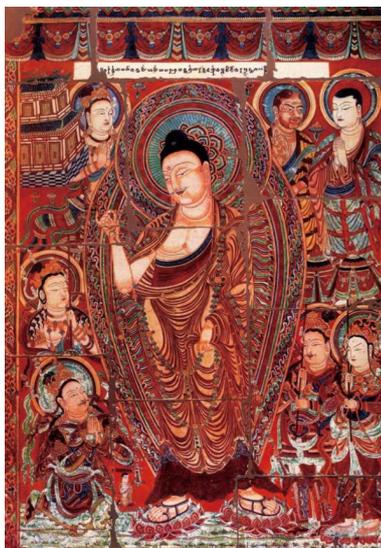

图2 第20窟 佛本行经变图（来源：《西域壁画全集》）

三、设计赋能与图像信息提取

(一) 设计赋能的一般化理论

设计赋能是指设计者通过对地域文化元素的收集整理、解读提炼和视觉转化,为后期设计实践提供有效的素材支撑并依此产生文化产品市场价值。文化创新传承目标的实现要求设计者基于地方特色选择成熟稳定、具有辨识性的典型元素来呈现其文化内涵和转化应用,辅以新媒体技术将文化内涵与产品造型、功能相结合,进而使得文化魅力转化为市场价值与社会效益。

(二) 千佛洞壁画的图像信息提取

柏孜克里克千佛洞是世界艺术瑰宝,其历史、文化、艺术价值都值得传承弘扬与深入研究。千佛洞的文化传播需结合实用原则、美学规律、地域特征等进行元素提取,从活态传承、设计赋能等方面深度展现千佛洞的文化底蕴与历史价值。因此,笔者对壁画中图像的分布位置、所处年代、代表性图案等进行统计整理,对佛像、植物、动物、装饰纹样等主要元素进行图像剖析及可视化,绘制了线描图,为后续文化创意设计及应用提供基础素材和依据(表1)。

表1 图案纹样、佛像图像、动物图像提取(笔者自绘)

图案纹样				
图像名称	分布位置	图像资料与视觉元素提取	所处年代	图像来源
云气瓣	柏孜克里克第9窟		约公元10世纪	西域壁画全集 164页
平瓣大莲花式	柏孜克里克第28窟		公元7—8世纪	李云、何丽娟,柏孜克里克石窟宝相花图像研究[J].收藏与投资
桃形忍冬莲瓣	柏孜克里克第15窟		公元7—8世纪	西域壁画全集 146页
单环式莲花纹	柏孜克里克第20窟		约公元10世纪	西域壁画全集 112页
多环式莲花纹	柏孜克里克第33窟		公元9世纪	西域壁画全集 189页
平棋图案	柏孜克里克第18窟		公元6世纪	西域壁画全集 70页
宝相花纹	柏孜克里克第15窟		公元7—8世纪	西域壁画全集 146页
佛像图像				
佛本行经变·发心供养品	柏孜克里克第20窟		约公元10世纪	西域壁画全集 121页
明王像	柏孜克里克第21窟		约公元10世纪	西域壁画全集 144页
供养菩萨	柏孜克里克第9窟		约公元10世纪	西域壁画全集 173页
转轮圣王	柏孜克里克第20窟		约公元10世纪	西域壁画全集 121页
动物图像				
鱼身	柏孜克里克第21窟		约公元10世纪	西域壁画全集 144页
飞鸟	柏孜克里克第82窟		公元10—11世纪	西域壁画全集 213页
卧鹿	柏孜克里克第24窟		约公元10世纪	西域壁画全集 227页
龙图	柏孜克里克第31窟		约公元10世纪	西域壁画全集 208页

(三) 千佛洞壁画的可视化设计与应用

笔者遵循调研考察、图解分析、信息可视化、文创设计应用的顺序,在符合当代审美与时代精神的基础上,利用视觉语言将千佛洞壁画特色文化元素进行再创作。从扁平化设计、色彩设计、形式美设计三方面探索千佛洞壁画的可视化设计新模式,确定了文创品牌名称为《礼遇疆窟》。“礼遇”意为以礼相会、遇礼回馈,“疆窟”在此特指“柏孜克里克千佛洞”。字体设计结合回鹘文字体特点,以红色系作为品牌的主色调。图形提取千佛洞中最具特色的回鹘佛教、宝相花纹理、佛本行经变图等图像元素,

将作品分为三大系列:佛像系列、动物系列、纹样系列,并以上述研究方法为依据开展设计实践。

1. 视觉元素的扁平化创新设计

(1) 佛像系列分为单人佛像系列与故事系列。单人佛像系列将明王像、佛本行经变图立佛、转轮圣王、供养菩萨”等人物形象进行提取、复原与归纳补充(图3),故事系列以供养人行列和奏乐婆罗门为视觉元素进行提炼(图4)。

图3 单人佛像系列可视化设计(笔者自绘)

图4 故事系列可视化设计(笔者自绘)

(2) 笔者精心选取了第82窟中射物灾祸图上的飞鸟形象,以及第31窟的龙图元素。在设计实践中,通过二次创作将宝相花纹样融入画面,使这一传统装饰纹样以其繁复和谐的美学特征,为作品增添浓厚的文化底蕴与视觉层次。笔者通过细致的构图重构与色彩调配,严格遵循壁画原作的构图逻辑与配色方法,既保留了原作的精神内核与审美韵味,又赋予了作品新的时代气息与视觉张力。

(3) 纹样系列提取千佛洞独特的平棋图案与宝相花纹样(图5)。千佛洞壁画中花卉种类丰富、形态多样。有学者提出:“柏孜克里克壁画中的“花”的形象,历经时代的考验,在壁画上展现了无限的温柔和优雅,象征着和平与安宁,这就是对柏孜克里克壁画中的“花”形象最美的眷顾。”因此对花卉图案进行可视化设计、扁平化处理,并作为基础素材应用在后期文创衍生品设计中,能够体现千佛洞壁画所蕴含的美学内涵与地域特色。

图5 纹样系列(来源:作者自绘)

2. 视觉元素的形式美创新设计

笔者在佛像系列绘制中将“明王像”采用四方对称的形式进行设计,画面庄重且灵动;“佛本行经变图”的画面采用对称式构图,体现庄严肃穆的主题;动物系列以四方对称式、两侧以纹理重复式进行构图设计;纹样系列中的宝相花纹理呈现出放射性

构图形式，视觉冲击力强，平棋图案采用四方对称式构图形式，画面庄重精美。

3. 视觉元素的色彩创新设计

色彩创新设计是传统文化赋能与视觉转译的重要因素，色彩的表达需要把握色彩的艺术内涵与情感。笔者在整体色调上运用了土红色的基调，以彰显其深厚的文化感染力。佛像系列以暖色为主色调；动物系列作品以暖色调的粉色、冷色调的蓝色及适中的调和色、环境色组成；纹样系列强调调相之间的对比（图6）。设计方案中既沿用壁画的色彩调性又融入了现代设计的配色风格，使视觉效果层次丰富，彰显了民族文化精神，体现了独特的东方风韵。

佛像系列		动物系列		纹样系列	
C101: #E67E22	C102: #F0C8A8	C201: #F0C8A8	C202: #F0C8A8	C301: #E67E22	C302: #E67E22
C103: #E67E22	C104: #F0C8A8	C203: #F0C8A8	C204: #F0C8A8	C303: #E67E22	C304: #E67E22
C105: #E67E22	C106: #F0C8A8	C205: #F0C8A8	C206: #F0C8A8	C305: #E67E22	C306: #E67E22
C107: #E67E22	C108: #F0C8A8	C207: #F0C8A8	C208: #F0C8A8	C307: #E67E22	C308: #E67E22
C109: #E67E22	C110: #F0C8A8	C209: #F0C8A8	C210: #F0C8A8	C309: #E67E22	C310: #E67E22
C111: #E67E22	C112: #F0C8A8	C211: #F0C8A8	C212: #F0C8A8	C311: #E67E22	C312: #E67E22
C113: #E67E22	C114: #F0C8A8	C213: #F0C8A8	C214: #F0C8A8	C313: #E67E22	C314: #E67E22
C115: #E67E22	C116: #F0C8A8	C215: #F0C8A8	C216: #F0C8A8	C315: #E67E22	C316: #E67E22
C117: #E67E22	C118: #F0C8A8	C217: #F0C8A8	C218: #F0C8A8	C317: #E67E22	C318: #E67E22
C119: #E67E22	C120: #F0C8A8	C219: #F0C8A8	C220: #F0C8A8	C319: #E67E22	C320: #E67E22

图6 色彩设计数据表（来源：作者自绘）

4. 千佛洞壁画的衍生文创设计

千佛洞目前遗存的壁画内容中可见大量装饰纹样，画面完整、色彩丰富。笔者认为，民族艺术的创新传承必须结合当下大众的审美需求，利用数字新媒体技术将壁画中的特色元素进行提炼与再创作，使壁画图像可视化设计与产品融合，实现传统文化与现代元素间的碰撞。以“佛本行经变图”可视化的单人佛像系列为例，整体画面色彩浓郁、对比强烈，佛像形态生动飘逸，线条动势极富节奏韵律（图7）。

千佛洞壁画中的人物服饰与动态优美洒脱，花纹图案极具装饰性。笔者认为，传统纹样元素与现代服饰设计相结合，能够体现民族文化的独特韵味，并达到对传统文化弘扬、传承、创新的目的。在丝巾设计中采用“奏乐婆罗门”、“供养人行列”的故事插画系列，在色彩上运用了千佛洞壁画的红色主基调，搭配适当的对比色与调和色，色彩关系稳重大气热烈，极具地域风格。文化衫、徽章的设计利用宝相花纹样与平棋图案元素，设计象征生

命的周而复始循环往复，传递积极向上的文化精神与价值理念。

图7 千佛洞壁画衍生文创设计（笔者自绘）

四、结束语

笔者就千佛洞壁画的文脉内涵挖掘、设计赋能及可视化设计应用进行了研究，管中窥豹。本文用撷取与重构的方法，构建个性化、人文化、品牌化的视觉谱系，基于对传统文化“创造性转化、创新性发展”的理念，挖掘分析了高昌国、唐西州、高昌回鹘时期千佛洞壁画的文脉内涵与艺术风格，将壁画图像进行可视化设计实践，形成了体现千佛洞壁画的特色信息，有效展现了中华民族传统文化中的共同历史记忆、文化内涵和个性特质。本文通过对千佛洞壁画的文脉内涵挖掘与设计赋能研究，以民族文化为灵感源泉、以视觉设计为艺术手段、以文化创意为传播载体，实现地域文化的溯本求源与推陈出新，为新疆的石窟艺术焕发生机活力做出了新的探索与实践。

参考文献

- [1] 习近平在敦煌研究院座谈时的讲话，求是，2020。
- [2] 陈玉珍. 柏孜克里克石窟壁画的艺术特色 [J]. 炎黄地理，2021。
- [3] 邓永红. 柏孜克里克石窟第十五窟回廊壁画保护与研究 [K]. 甘肃文化出版社，2020。
- [4] 柳洪亮. 西域壁画全集 6 柏孜克里克石窟壁画 [J]. 新疆美术摄影出版社，2017。
- [5] 洪宝. 高昌回鹘时期柏孜克里克壁画的艺术风格 [J]. 美与时代（中），2021。
- [6] 高春莲. 柏孜克里克石窟价值考 [J]. 炎黄地理，2022。
- [7] 董玉妹，董华. 设计赋能：语境与框架 [J]. 南京艺术学院学报（美术与设计），2019。
- [8] 赵宸. 柏孜克里克壁画中的“花”形象研究 [J]. 艺术与设计（理论），2020。
- [9] 柳洪亮. 柏孜克里克新发现的《杨公重修寺院碑》 [J]. 敦煌研究，1987。
- [10] 马振林. 柏孜克里克石窟高昌回鹘时期供养人图像研究 [D]. 新疆艺术学院，2020。
- [11] 吕晓楠. 柏孜克里克石窟西方净土经变图像研究 [D]. 新疆艺术学院，2020。
- [12] 邓永红. 浅析柏孜克里克石窟回鹘佛教壁画的艺术特色及渊源 [J]. 遗产与保护研究，2018。
- [13] 马瑞果，林伟. 基于地域文化的文创产品设计新思路探索 [J]. 包装工程，2022。