

Study on the Application of Dunhuang Feitian in Modern Design from an Iconographic Perspective

XU Xianlong¹; LI Chunyan²

1 Kangwon National University, Chuncheon, 243421, Republic of Korea

2 Middle School of the 188th Regiment of the 10th Division of Xinjiang Production and Construction Corps, Beitun , 836099 , China

ABSTRACT

[Background] Dunhuang Feitian is a decorative artistic image in Buddhist art presented in forms such as painting and sculpture. Due to its rich visual aesthetics and profound cultural connotations and symbolic significance, it demonstrates great potential for application in modern design.

[Objective] This study aims to deeply analyze the cultural and artistic connotations of Dunhuang Feitian, reveal its symbolic significance and aesthetic value in historical contexts, and examine its application and transformation in modern design

[Method] By employing Panofsky's iconographic analysis, literature research, and case studies, this study thoroughly examines the visual characteristics and cultural symbolism of Dunhuang Feitian and analyzes its cultural heritage and innovative transformation in modern design.

[Results] The research finds that the application of Dunhuang Feitian in modern design not only extends its religious and cultural symbolism but also provides abundant inspiration and cultural depth for innovative applications in modern design through symbolic modern design techniques.

[Conclusion] The study illustrates the evolution of Dunhuang Feitian from a religious symbol to a cultural icon. In modern designs such as the "Pipa Bookmark," the "Flying" torch design, and the "Encountering Feitian" game skin design in Honor of Kings, it retains traditional aesthetic characteristics while endowing new cultural symbolism and social significance, offering new perspectives and methods for the inheritance and innovative transformation of traditional culture.

Keywords: Dunhuang Feitian; Panofsky; Iconographic Analysis; Modern Design

ORCID: 0009-0006-8468-3110

Corresponding Author: XU Xianlong; 1961148928@qq.com

DOI: 10.23112/jgas25063009

Received: 15. Apr. 2025

Reviewed: 05. May. 2025

Accepted: 30. Jun. 2025

图像学视角下敦煌飞天在现代设计中的应用

许显龙¹; 李春燕²

1 国立江原大学, 春川, 24341, 韩国

2 新疆生产建设兵团第十师一八八团中学, 北屯, 836099, 中国

摘要

【背景】敦煌飞天是佛教美术中以绘画、雕塑等形式呈现的装饰性艺术形象, 因其丰富的视觉美感和深刻的文化内涵和象征意义, 在现代设计中展现出巨大的应用潜力。

【目的】本研究旨在深入分析敦煌飞天的文化与艺术内涵, 揭示其在历史语境中的象征意义与审美价值, 分析其在现代设计中的应用与转化。

【方法】通过潘诺夫斯基图像学分析、文献研究法及案例分析等方法, 深入探讨敦煌飞天的视觉特征与文化象征, 分析其在现代设计中的文化传承与创新转化。

【结果】研究发现, 敦煌飞天在现代设计中的运用, 不仅延续了其宗教和文化象征, 还通过符号化的现代设计手法, 为现代设计的创新应用提供了丰富的灵感与文化深度。

【结论】研究展示了敦煌飞天从宗教象征到文化符号的演变过程。在“琵琶书签”、“飞扬”火炬设计、王者荣耀“遇见飞天”游戏皮肤设计等现代设计中既保留了传统美学特质, 又赋予其新的文化象征和社交意义, 为传统文化的传承与创新转化提供了新的视角和方法。

关键词: 敦煌飞天; 潘诺夫斯基; 图像学分析; 现代设计

ORCID: 0009-0006-8468-3110

通讯作者: 许显龙; 1961148928@qq.com

DOI: 10.23112/jgas25063009

Received: 15. Apr. 2025

Reviewed: 05. May. 2025

Accepted: 30. Jun. 2025

1 引言

敦煌飞天是佛教美术中以绘画、雕塑等形式呈现的装饰性艺术形象，自二十世纪藏经洞发现以来，敦煌飞天随着敦煌艺术的发展已经走出了佛教石窟，完成了由宗教艺术向世俗艺术的转变。敦煌飞天具备流动感、轻盈感和极强的艺术表现力，能够通过其动态美和丰富的色彩搭配赋予现代设计作品独特的文化深度。并且敦煌飞天所传达的超越现实的自由精神，也与现代人们追求精神解放和对美好生活的向往相契合。作为被广泛运用于社会生活各个领域的经典艺术形象，敦煌飞天在现代设计中展现出蓬勃的应用潜力。

为了丰富本研究的理论基础和实践参考，本文综合了多方面的先行研究。首先，在敦煌飞天的历史与艺术分析方面，例如刘进宝（2009）讲述了敦煌的历史地理、莫高窟的开窟概况，为敦煌飞天的历史背景提供了详实的描述；张云志、路倩（2013）和郭茜（2011）等人着重于对敦煌飞天溯源并探究其当代价值，提供了敦煌飞天在唐代的艺术表现和文化意义；杨玉飞（2017）分析了敦煌飞天不仅是佛教艺术的装饰形象，还体现了唐代经济繁荣、文化开放的时代精神。作为一种象征自由、吉祥与和谐美的文化符号，敦煌飞天艺术成为中西文化交融的杰作，具有重要的历史与研究价值。

在敦煌飞天在现代设计中的应用方面，张利、庞凌波（2022）和李迎军（2020）等人讨论了敦煌飞天在现代设计中的创新性运用和对现代设计艺术价值的提升；吴若明（2024）和吴健（2022）等人深入探讨了数字敦煌在科技引领与艺术创新启示下的新呈现模式，通过全新的艺术视觉形式重新演绎敦煌艺术，赋予中国优秀传统文化新的生命力；闫嘉哲（2012）通过分析总结敦煌飞天的美学意蕴，将其与现代设计紧密结合，进而应用于现代设计实践，形成具有鲜明传统特色和时代独创性的现代设计。

然而，现有研究缺乏从图像学角度对敦煌飞天进行阐述，视觉艺术的含义（傅，1987）中的潘诺夫斯基图像学研究提供了理论框架，介绍了图像学理论三个层次的解释方法，包括前图像志描述、图像志分析和图像学解释。这些方法对于理解敦煌飞天的文化内涵具有重要的理论指导意义。

在现代设计领域中，针对传统文化元素的再设计通常是采用符号化方式将其与现代设计相结合。在国际上学者们侧重于将传统文化符号与全球化背景下的现代设计理念结合，注重符号的跨文化传播与再造。양영명、왕승우、장경풍（2024）和 Wang, Jinfeng、장경풍（2024）等人在研究中发现现代设计更注重现代性和艺术表现，强调现代简约风格，体现功能性和直观性，然而往往缺乏对本土文化意义的深度挖掘。在中国，研究关注和探讨其在现代设计中保留和发扬传统文化内涵的作用，以更好地服务于当代社会。沈婷芝在研究中发现这种符号化的过程虽拓宽了文化传播的广度，却导致了内容的表层化。乔宇、尹建伟（2021）在研究中发现现在文创产业的发展盛况之下，设计的实践方式与理论上仍存缺乏对传统文化内涵的深入挖掘和设计转化，从而需要进行更具突破性的再创作。因此，在未来的研究中，如何有效融合传统文化符号的深层内涵与现代设计语言，将敦煌飞天在现代设计中进行创新表达和赋予中式哲学的感性魅力。

先行研究不仅为本文提供了理论基础，还为敦煌飞天的历史演变和现代应用提供了丰富的实证材料。本文的研究目的以潘诺夫斯基的图像学为研究方法，以《观无量寿经变之反弹琵琶乐舞》为例进行系统的图像学分析，使读者更好地理解敦煌飞天的图像文化与艺术内涵，揭示其在历史语境中的象征意义与审美价值。其次，择取敦煌飞天在琵琶书签、北京冬奥会“飞扬”火炬设计、王者荣耀“遇见飞天”游戏皮肤等现代设计中的应用进行图像学阐释，这样的研究不仅丰富了图像学理论在设计中的应用，而且为敦煌飞天在文创产品设计、工业设计项目等多领域的创新应用提供了学术支撑与实践参考，助力于传统文化在现代设计中的文化传承与创新转化。

2 敦煌飞天《观无量寿经变之反弹琵琶乐舞》图像学解读

2.1 《观无量寿经变之反弹琵琶乐舞》前图像志描述

在潘诺夫斯基建构的图像学理论中，第一层次为前图像志描述阶段，关注的是最直接、最显而易见

的视觉表象，不涉及任何复杂的文化或宗教内涵，为后续分析奠定基础（刘，2022）。

《观无量寿经变之反弹琵琶乐舞》来源于莫高窟第112窟南壁（图1），图中有6名乐伎和1名舞伎，舞伎居于中央，呈现反弹琵琶的姿态，乐伎则对称分列于两侧。左侧乐伎所奏乐器包括拍板、横笛、鼗鼓与鸡娄鼓（由1人兼奏）；右侧乐伎演奏琵琶、阮与竖箜篌。其中的舞伎将琵琶用右手腕靠压在脑后肩部位置，琵琶的龟背面向靠近头部，面板向后以便用右手弹拨。左手持琵琶颈部按着琴弦。画中将按弦的瞬间描绘的极为细致，五根手指高低错位按着琵琶弦。舞奏者弹拨琵琶的同时惜腿拧身，欲要完成与所弹旋律相合的动作（马、张，2023）。舞伎高髻云鬓的发式、丰腴的面部、温婉柔和的神情，是典型的唐代美人（天人）的特点。敷彩以石绿、赭黄、铅白为主，使整个画面显得典雅、柔和。舞伎以其独特的反弹琵琶姿势和宁静专注的神态，传达了一种超越现实束缚的自由精神。这种姿势不仅展示了高超的技艺，也体现了一种超越现实的艺术想象（高，2021）。

图1：《观无量寿经变之反弹琵琶乐舞》

图片来源：数字敦煌网站

2.2 《观无量寿经变之反弹琵琶乐舞》图像志分析

潘诺夫斯基图像学研究的第二层次为图像志分析阶段，此阶段是寻找作品的第二性或是约定俗成的意义。研究者需要熟悉特定的主题和概念，对作品的故事、寓言和形象背后的象征意义进行知识性的分析。图像志分析是对历史上符号的研究，这些符号不仅代表特定文化的视觉表征，还具有社会认知的普遍性。这一层次的研究揭示了图像作为文化和历史载体的角色（张，2019）。

从图像志分析的角度来看，此窟观无量寿经变中的反弹琵琶伎乐天是莫高窟同类题材中的佼佼者，画面中的反弹琵琶伎乐天同时也是敦煌飞天，是佛及菩萨的侍从，其主要职能为“娱佛”。图中敦煌飞天的舞姿轻盈，反弹琵琶的独特姿态与其宁静专注的神情，传达出一种超越现实束缚的自由精神。这个高难度动作不仅彰显了技艺的精湛，更表达了对音乐与艺术的虔诚，蕴含深刻的宗教和文化象征，寓意吉祥、安宁和超脱尘世的幸福。在佛教信仰中，音乐和舞蹈作为供奉佛祖的方式，具有神圣的象征意义。因此，反弹琵琶的敦煌飞天通过音乐表达对佛法的虔诚与敬仰。画中所描绘的乐器，如箜篌、箏、横笛、羯鼓、海螺、笙、击拍板等多种乐器构成了充满活力的音乐场景，展示了音乐在佛教仪式中的重要作用，反映了当时社会对音乐艺术的热爱与重视，呈现出了唐代音乐与舞蹈艺术的繁荣。

2.3 《观无量寿经变之反弹琵琶乐舞》图像学解释

潘诺夫斯基图像学研究的第三层次为图像学解释阶段，也是图像学研究的核心部分。研究者需要将艺术家的人生经历以及所处时代的政治、经济、文化等背景联系起来对作品作出综合、直观的诠释，揭示其中隐藏的深层次意义和人类心灵的基本倾向。

中唐时期敦煌虽然处于吐蕃统治之下，但佛教活动并未因此中断，建窟造像的传统仍然延续。壁画

的内容和艺术风格保持了对前代的传承与发展。出现大量经变画，观无量寿经变画是根据佛经故事描绘而成的绘画，《观无量寿经变》是最为主要的题材之一。在 112 窟中，限于狭小的壁面，画工放弃了对经变内容的描绘，只呈现了佛国世界的一派繁华与美好。在这一阶段，壁画中反弹琵琶的舞姿愈发多样化，展现了独舞、双人舞、迦陵频伽舞及多种形式的琵琶舞组合。其中，莫高窟第 112 窟的反弹琵琶舞的敦煌飞天成为这一时期的代表性作品，标志着琵琶舞艺术的进一步提升。作为中唐时期的艺术杰作，莫高窟第 112 窟以其卓越的绘画技艺和乐舞艺术闻名于世，展现出壁画创作的极致之美，堪称当时艺术发展的巅峰之作（张，2012）。

通过对《观无量寿经变之反弹琵琶乐舞》的综合分析，潘诺夫斯基的图像学理论为我们欣赏图像和体味其蕴含的意义开启了一扇窗户，对艺术研究领域的影响是显而易见的，潘氏在图像学研究上的成就奠定了他在艺术史研究领域中的无可替代的地位，图像的意义层次阐释仍然是我们认识和评断艺术作品的有效的方法之一（楚，2011）。敦煌飞天不仅仅是一件艺术品，它还是一个文化符号，承载着丰富的历史和文化内涵。敦煌飞天的演变，从印度的天人到中国的飞天，反映了佛教艺术在中国的本土化过程。在唐代，敦煌飞天已经完全实现了中国化，成为佛教艺术中的一个独特符号，体现了佛教与中原文化的融合。敦煌壁画除了具备宗教艺术的功能之外，还超越了世俗，为人们的理想提供了满足，作为一种浪漫主义艺术承载了美好的精神内涵，并流传至今（宇、磊，2022）。在当代文化中，敦煌飞天的文化内涵和象征意义得到了新的诠释和应用。现代设计将敦煌飞天从宗教图像中解构，并赋予其文化符号的表现形式，展现了传统与现代的融合。

3 敦煌飞天在现代设计中的应用探究

敦煌飞天，作为中国传统文化的象征，其“飞动之美”与“吉祥祝福”赋予设计独特的文化深度，使传统文化元素在现代设计中焕发新生。从功能上看，飞天是敦煌图案的一种，在宗教世界主要用于装饰。上世纪中叶以来，飞天的世俗装饰功能随着时代的发展不断融入新的内容。作为设计元素与装饰符号，飞天的踪迹遍及社会生活的诸多领域（尹，2015）。

本研究将运用潘诺夫斯基的图像学理论——前图像志描述、图像志分析、图像学解释——对敦煌飞天在现代设计中的应用进行深入分析。通过这一分析框架，我们可以清晰地揭示敦煌飞天如何从宗教艺术的象征转变为现代设计中的文化符号，以及这一转变如何推动传统文化的传承与创新，增强文化自信与认同感。

在文创产品设计、工业设计、游戏皮肤设计中敦煌飞天的应用不仅是对传统文化的致敬，更是中西文化交融的体现。敦煌飞天融入设计让传统文化在现代语境中重获生命力，推动传统文化的传承与创新。

3.1 文创产品设计——琵琶书签

3.1.1 前图像志描述

在敦煌文创产品设计中，琵琶书签的设计灵感源自敦煌壁画中的敦煌飞天。在莫高窟 112 窟的《观无量寿经变之反弹琵琶乐舞》（图 1）中，敦煌飞天的姿态轻盈而优雅，服饰飘逸，色彩鲜艳，细节丰富。敦煌飞天中缥缈的衣裙和灵动的衣带是其造型特点，敦煌飞天强烈的流线感和曲径通幽的线条造型构成了其独特的审美意蕴（李等，2023）。飘带的流动感展现了飞天的动态美，色彩的鲜艳度传达了画面的活力，而琵琶等乐器则增添了文化的象征意义。这些视觉元素共同构成了敦煌飞天的直观表现，在潘诺夫斯基的图像学理论中，这一部分属于“前图像志”，即对图像的纯粹视觉元素进行客观描述，无涉及文化内涵和象征意义。该层次通过描述飞天的形体、色彩、动作等，建立对该形象的基础认知，为后续的深入解析奠定视觉基础。在琵琶书签设计中，设计师捕捉了反弹琵琶舞中飞天轻盈的姿态和流畅的线条。通过对形状、线条和色彩的巧妙运用，书签在形态上再现了敦煌飞天的优雅，遵循敦煌壁画的“五色之变”配色规律，采用丰富而和谐的色彩搭配，强调视觉的古典感与层次感。书签的外形融合琵琶与人物曲线，构成仿生与抽象相结合的装饰结构，具有明显的敦煌风格符号特征。使书签既具视觉冲击力

又不失雅致，从而唤起使用者对敦煌飞天形象的视觉联想（图2）。

图2：《文创产品设计-琵琶书签》

图片来源：淘宝网站

3.1.2 图像志分析

在敦煌飞天是印度文化、西域文化、中原文化共同孕育成的。它是佛教天人和道教羽人、西域飞天和中原飞天长期交流后融合为一，具有中国文化特色的飞天，象征着人们对美好生活的向往。此处反映了潘诺夫斯基的“图像志”层次，即对图像中具体符号的识别与解读，其中的图像符号承载一定的文化和宗教意义。在琵琶书签设计中，飞天的“乐舞神韵”不仅代表吉祥与艺术美感，琵琶元素的融合进一步深化了敦煌文化中音乐与舞蹈的象征意义。这种设计反映了当时社会对艺术的重视和享受，敦煌飞天作为“乐神”的身份，其形象中的琵琶与乐舞象征着吉祥和艺术之美，展现了当时社会对艺术的欣赏和崇拜。该书签不仅是文创产品，也成为文化传播的媒介。体现了敦煌飞天的艺术美感，象征着对传统文化的传承和创新转化，寓意着通过阅读与学习传承传统文化的内涵与艺术价值。设计通过材质（金属、珐琅）、肌理处理（浮雕细节、镂空边缘）强化使用者的触感体验。许多用户在电商平台留言称其“精致且富有东方气质”、“适合送礼表达祝福”，体现了设计在实际使用中的文化认同和美学接受，让飞天的文化意义在现代生活语境中得以复活和延续。

3.1.3 图像学解释

在潘诺夫斯基的图像学理论中，图像学解释是最高层次，强调图像所蕴含的深层文化、历史背景和哲学内涵。琵琶书签的设计不仅再现了敦煌飞天的视觉美感，更成功融入了其所代表的文化精神和时代价值。这款书签不仅是一种实用的日常物品，更是敦煌文化的传播者。通过现代设计语言，将敦煌飞天的“飞动之美”和“吉祥祝福”转化为可触摸、可感知的文化体验，通过具象符号唤醒用户对敦煌美学的情感记忆。这一设计策略体现了文化产品从审美消费到精神共鸣的转变，拓宽了敦煌符号的当代表达方式。琵琶书签的设计作为现代设计的产物，透过敦煌文化创新设计手法，将传统文化与现代设计相结合，呈现敦煌飞天的时代价值，做出具有丰富精神内涵的文创产品（丁、李，2023）。从而增强文化自信，促进对传统文化的传承与创新。书签的设计实践为传统文化的现代转化提供了成功案例，也为其他传统文化元素的现代应用提供重要启示。它不仅使敦煌飞天文化在现代社会继续传承，还激发社会大众尤其是年轻群体的文化认同感，推动了传统文化的创新发展。

3.2 北京冬奥会“飞扬”火炬设计

3.2.1 前图像志描述

在前图像志描述层面，陈、龙（2023）文中提到北京冬奥会“飞扬”火炬的设计灵感可能借鉴敦煌

莫高窟 285 窟的“中原式飞天”（图 3）。图中敦煌飞天在云气飘渺、天花旋转的背景中，他袒上身、着长裙，飘着丝带，朝洞窟正壁方向飞翔，持着鼓，面带微笑，飞天动作潇洒，神态风雅。“飞扬”火炬设计（图 4）将敦煌飞天中的丝带与“飞扬”的“丝带”相叠，盘旋而上，像红旗漫卷飞舞。“飞扬”火炬整体结构主要由两部分构成：银白色外飘带与红色内飘带，双层螺旋设计向上延展，形成别具一格的立体造型。“飞扬”火炬选用碳纤维陶瓷材料，将中间部分掏空，呈现出“瓷火之美”的审美意蕴，陶瓷材料凸显了中国特色，属于“实”的部分，中间螺旋上升的负空间属于“虚”的部分，整体上虚实相生。这种独特的外观设计不仅赋予火炬美感，还创新了火焰燃烧的表现形式，使火焰能够沿着内外飘带的缝隙盘旋升腾，进一步彰显其设计的独创性与视觉冲击力。此部分符合潘诺夫斯基理论中“前图像志”层面对形状、色彩、材质和造型的直观描绘与视觉感知的要求。

图 3：敦煌莫高窟 285 窟“中原式飞天”

图片来源：数字敦煌网站

图 4：“飞扬”火炬的设计

图片来源：2022 北京冬奥会网站

3.2.2 图像志分析

在图像志分析层面，奥运火炬是奥林匹克运动会火种传递的重要“礼器”，它承载着主办国的文化精神，对外传递国家形象，同时也是展现奥运精神的重要载体。火炬是红色丝带随着火炬的旋转贯穿上下，红色丝带飘逸飞舞，环绕向上，不仅象征着开放自信、联结世界的愿望，还象征着充满激情的冰雪赛道，也寓意着永恒的火种，展现出光明向上的力量。红银交映的色彩，象征了传统与现代、科技与激情的融合。这种设计传递了人类生生不息、追求卓越以及和平愿景的深刻内涵，同时体现了奥林匹克运动所蕴含的精神力量。设计将传统文化符号经过现代转换，使之具备赛会精神和民族自豪感的双重象征，体现了潘诺夫斯基图像志对图像符号的文化解读。火炬不仅是照明工具，更代表着文化认同和民族精神，展示中华文化的独特魅力。

3.2.3 图像学解释

从图像学解释层面看，飞扬火炬向世界展示了中国文化的独特审美与精神内核，增强了文化软实力，体现了文化创新与传承的成功融合。“飞扬”火炬的设计将敦煌飞天与现代奥林匹克精神相结合，展现了传统文化在现代设计中的文化传承与创新性。火炬的设计不仅在视觉上形成了强烈的冲击力，而且在文化上承载了中国的文化自信和对全球文化交流的开放态度，整体造型与 2008 年北京奥运会开幕式主火炬塔遥相呼应，彰显了双奥之城在传承与创新中的辉煌延续。火炬交接时，两只火炬的顶部可以紧密相扣，既是设计上的巧妙创新，又象征着不同文明交流互鉴，让世界更加相知相融，是北京 2022 年冬奥会和冬残奥会的愿景（李，2022），通过这样的设计，北京冬奥会向世界展示了中国传统文化的现代转化，以及中国在全球文化交流中的积极角色。“飞扬”火炬成为了一个文化符号，连接着中国与世界，过去与未来，传递了中国文化的深远影响。

3.3 王者荣耀“遇见飞天”游戏皮肤设计

3.3.1 前图像志描述

王者荣耀“遇见飞天”游戏皮肤设计（图5）据王者荣耀官网显示设计灵感来源以唐代敦煌飞天为核心，通过对色彩、造型、动态和细节的巧妙再现，体现了深厚的文化内涵与视觉表现力。皮肤的主色调为红色和橙色，辅以蓝色，灵感来自敦煌壁画中以铅丹、铁红和青金石为材料的经典配色，营造出浓墨重彩的视觉效果。角色整体造型以敦煌壁画中著名的反弹琵琶姿态为原型（图6），通过“S”字形飘带设计展现动态之美。面部表情柔和低垂，唇妆采用点绛唇的设计，发式为高髻戴宝冠，细致还原了唐代女性的典型特征。服饰设计结合唐代女性穿着的特质，采用了有阔腿裤感觉的裙摆式设计，并在胸口装饰以云纹、火纹及莲花元素，飘带设计强化了敦煌飞天的灵动感。该设计契合了潘诺夫斯基“前图像志”研究视觉形式的要求，聚焦视觉要素的细节描摹。

图5：“遇见飞天”游戏皮肤设计

图片来源：王者荣耀网站

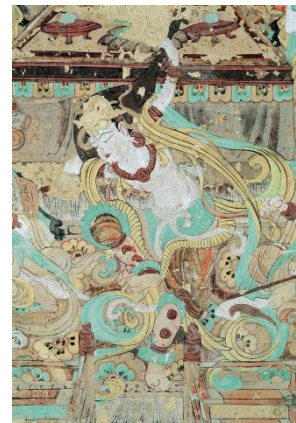

图6：“反弹琵琶”特写

图片来源：数字敦煌网站

3.3.2 图像志分析

王者荣耀“遇见飞天”皮肤的设计通过对传统文化符号的深度解析，表现了其承载的文化意义与象征内涵。橙色与辅色调蓝色是结合当下最流行的颜色和敦煌壁画最常见的颜色进行呈现，呈现了唐朝是一个浓墨重彩的时代，更象征了唐代盛世的繁荣与艺术风采。飞天的反弹琵琶姿态，寓意吉祥、安宁和超脱尘世的幸福。琵琶作为核心道具，这其实是取自不鼓自鸣的典故。不鼓自鸣是敦煌莫高窟等石窟壁画上常见的佛教题材的艺术，始见于初唐，主要表现在经变图中，象征着佛国的传乐世界，由乐器自其声，故谓之“不鼓自鸣乐”，通过无弦设计表现“天上乐器，不鼓自鸣”的寓意，镂空的云纹设计则进一步强化了飞天作为天界神灵的超自然性。表情上，低垂的双眼与静谧的神态体现了飞天长久的在众佛法会时常年受到佛法熏陶，而同产生了不悲不喜，了然一切的心境。妆容和发式方面，点绛唇和高髻戴宝冠不仅表现了唐代女性的审美特征，更强化了飞天在游戏角色中的神圣与典雅气质。胸口的云纹和火纹装饰结合莲花图案，这种结合反映了佛教艺术对清净无染、智慧之光和超脱尘世的精神境界的追求。飘带的“S”字形设计则呼应了飞天在壁画中漂浮的动态表现，传递出一种“超脱凡尘”的飘逸美感。敦煌飞天在游戏中得到了再现，使得玩家能够感受到唐代文化的活力和宗教艺术的庄重。

3.3.3 图像学解释

潘诺夫斯基的图像学解释层面旨在揭示图像背后深层的文化哲学及其社会历史意义。“遇见飞天”游戏皮肤设计不仅是对唐代飞天艺术形象的数字化再现，更体现了数字文化语境下传统与现代的融合创新。在数字文化领域，电子游戏作为一种新兴的文化传播媒介，正迅速成为文化输出的重要途径之一，王者荣耀推出的“遇见飞天”游戏皮肤，游戏以敦煌飞天为基础，结合现代游戏技术，将中国传统文化

元素融入全球化的文化语境中，是敦煌文化与现代游戏设计巧妙融合的典范。这款皮肤不仅在视觉上吸引了玩家，更在文化上传递了敦煌飞天的独特魅力。通过电子游戏这一现代文化传播媒介，敦煌的传统文化得以跨越时间和空间的限制，与当代玩家产生互动，激发了年轻一代对传统文化的兴趣和认同。这种设计实践不仅丰富了游戏的文化内涵，也为传统文化的现代设计提供了新的思路和方法，展现了传统文化在当代社会中的活力和影响力。通过这样的创新结合，敦煌飞天得以在数字时代焕发新的生命力，成为连接古代艺术与现代生活的桥梁。这款皮肤的设计和应用，展示了如何通过电子游戏这一现代文化传播媒介，将传统文化以现代设计创新的方式介绍给全球年轻观众，增强了文化自信，促进了文化的传承与创新。

3.4 小结

通过潘诺夫斯基的图像学理论分析敦煌文创产品设计“琵琶书签”、北京冬奥会“飞扬”火炬设计以及王者荣耀“遇见飞天”游戏皮肤设计等案例，展示了敦煌飞天在现代设计领域的多样化应用及其文化传承和创新路径。在文创产品设计领域，琵琶书签以敦煌飞天为设计灵感，通过现代设计手法赋予传统文化新的生命力；在工业设计实践中，北京冬奥会“飞扬”火炬设计将敦煌飞天的动态美和中西文化融合的特质融入设计，传递出独特的视觉体验；在数字文化领域，王者荣耀“遇见飞天”游戏皮肤设计通过电子游戏这一媒介将敦煌文化呈现，使其所传递的文化内涵更易被当代玩家接受和认同。

这些设计实践共同体现了敦煌飞天在现代设计中的创新价值，设计不仅保留了其传统美学特质，还赋予其新的文化象征和社交意义，丰富了图像学理论在文化艺术中的应用。同时，它们为传统文化的传承与创新转化提供了新视角与新方法，支持了敦煌飞天在现代设计中的文化传播。

此外，在不同的设计载体上进行设计的时候，为了适合载体的各种形态与风格，我们需要探索更多将传统文化艺术以现代创新设计相结合的新技术，以期呈现在载体上的时候既存在联系又各具特色，充分的体现出敦煌飞天丰富的设计价值和发展前景（서、장，2023）。

4 结论

研究通过潘诺夫斯基的图像学理论进行分析，深入探讨了敦煌飞天在现代设计中的创新应用与转化。前图像描述提供了对敦煌飞天直观视觉特征的描述；图像志分析揭示了敦煌飞天在特定文化和宗教背景下的传统意义；图像学解释深入探讨了敦煌飞天及其在现代设计中应用的背后的深层文化和哲学意义。敦煌飞天的现代设计应用不仅保留了其传统的美学特质，还增添了新的文化象征和内涵。不同的案例中，展现了敦煌飞天的多样性和适应性。敦煌文创产品琵琶书签设计中，敦煌飞天作为传统文化的象征和现代设计的装饰元素；北京冬奥会“飞扬”火炬设计，敦煌飞天被赋予了动态美和国际化特征；《王者荣耀》“遇见飞天”游戏皮肤设计中，敦煌飞天转化为数字时代的文化互动和游戏体验的一部分。这些差异反映了敦煌飞天在不同设计领域中的应用和文化解读。

在案例研究的广度和深度上存在局限性，第一，样本选择有局限性，目前仅分析了琵琶书签、北京冬奥会“飞扬”火炬设计、王者荣耀“遇见飞天”游戏皮肤等少数设计案例，无法全面反映敦煌飞天的应用范围。第二，方法论有局限性，潘诺夫斯基的图像学理论主要聚焦视觉符号分析，对文化传播的动态过程缺乏量化研究。未来的研究将侧重于将传统文化的内涵与更多现代设计实践相结合，探索敦煌飞天在设计项目中对传统文化的传承和在现代设计中应用创新和转化路径，并对文化传播的过程进行量化研究。此外，研究也将关注敦煌飞天在不同文化背景下的接受度和影响力，进一步拓展敦煌艺术的文化影响力，助力传统文化在全球化背景下的传承与创新。

研究不仅为敦煌飞天的现代设计应用提供了理论支持和实践案例，也为传统文化在全球化语境下的传播与创新转化提供了新的视角和方法，同时激励设计师与学者探索更多传统元素在现代语境中的创造性表达。未来，可以进一步结合跨学科研究与技术创新，推动传统文化在更多领域的应用与发展，实现传统文化在现代社会中的持续活力与传播。

参考文献

- 楚小庆.(2011).艺术史研究中潘诺夫斯基的图像学视角及其阐释.江西社会科学(04),187-192.
- 陈丽娟、龙忠.(2023).敦煌飞天元素在北京冬奥会项目设计中的运用.中国包装(01),72-74.
- 丁峰、李轶南.(2023).新语境下面向青年群体的敦煌文创设计策略研究.包装工程(18),354-363.
DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.18.042.
- 傅志强(译),视觉艺术的含义,潘诺夫斯基(1987),辽宁人民出版社.
- 高德祥.(2021).敦煌壁画中的反弹琵琶舞姿溯源.北京舞蹈学院学报(03),1-17.
- 郭茜.(2011).从敦煌飞天的源流看中国画的造型观——飞天艺术研究之一.艺术评论(03),88-93.
DOI:10.16364/j.cnki.cn11-4907/j.2011.03.021.
- 李剑叶.(2022).从符号到观念:北京冬奥“飞扬”火炬的设计实践.美术观察(02),22-24.
- 李旻玥、吕钊、关紫薇.(2023)浅析敦煌飞天的艺术美特征及其在服饰设计中的应用.毛纺科技,51(06):55-62.
DOI:10.19333/j.mfkj.20221002108.
- 李迎军.(2020).从飞天的本土化到敦煌的国际化——“御风飞翔”系列服饰作品创作札记.艺术设计研究(01),50-54.
- 刘进宝(编)(2009).百年敦煌学 历史·现状·趋势 上.甘肃人民出版社.
- 刘晋晋.(2022).潘诺夫斯基的差异——图像学与符号学、形象研究之辨析.美术大观(04),136-145.
- 马德、张兆莉.(2023).敦煌美术技艺传承的知识积累——以“反弹琵琶”画塑为例.美术研究(06),45-51.
DOI:10.13318/j.cnki.msyj.2023.06.016.
- 乔宇、尹建伟.(2021).基于设计艺术学视角的传统文化应用研究.美术观察(04),78.
- 沈婷芝.《黑神话:悟空》中的文化遗产与全球化冲突——解析悖论与破解之道.学术探索 1-9.
- 吴若明.(2024).虚拟叙事与空间生产:一种迭代式敦煌艺术展的物像再现.东南文化(02),169-175.
- 吴健.(2022).文化遗产数字艺术呈现新模式——以数字敦煌展陈理念与视觉传达为例.美术观察(10),18-22.
- 尹泓.(2015).飞天与敦煌艺术的再生.郑州大学学报(哲学社会科学版)(02),184-189.
- 杨玉飞.(2017).敦煌“飞天”中国特色的文化符号.中国宗教(11),70-71.
- 闫嘉哲.(2012).试析敦煌飞天的美学意蕴及其在现代艺术创意中的新生命.陇东学院学报(03),134-136.
- 张利、庞凌波.(2022).中国元素的冬奥表达:“雪如意”与“雪飞天”.美术观察(02),18-21.

- 张鹏. (2012) 神游的飞天——敦煌飞天的“飞动美感”研究. 齐鲁艺苑, (06):65-70.
- 张云志、路倩. (2013). “唐风”及唐代敦煌壁画的人物风格. 兰台世界 (36), 149-150.
DOI:10.16565/j.cnki.1006-7744.2013.36.073.
- 张红芸. (2019). 从形式到观念：潘诺夫斯基的艺术图像学研究, 黑龙江大学 博士学位论文.
DOI:10.27123/d.cnki.ghlju.2019.001809.
- 우즈이, 최응한. (2022). 중국 돈황 벽화 요소를 응용한 도자 표현 연구 - 비천(飛天) 이미지를 중심으로 -. 한국도자학연구, 19(2), 115-131.
DOI:10.22991/ksca.2022.19.2.115
- 서자순, 장지훈. (2023). 敦煌壁画中纹饰语言的分析与应用探究. 동양예술, 60, 135-151.
- 양영명, 왕승우, 장경풍. (2024). Film Festival Poster Design in the Context of Globalization : Aesthetic and Cultural Expressions in Busan and Shanghai. 한국과 세계, 6(6), 1067-1100.
DOI:10.22743/kwr.2024.6.6.1067
- Wang, Jinfeng, 장경풍. (2024). A Comparative Study of Chinese and Korean Book Cover Designs Using the “Most Beautiful Books” as Examples. 상품문화디자인학연구, 76, 103-115.

免责声明：所有出版物中包含的声明、观点和数据仅代表个人作者和贡献者，而非 JGAS 和/或编辑。JGAS 和/或编辑对因内容中提及的任何想法、方法、说明或产品而造成的任何人身伤害或财产损失不承担任何责任。