

Application of mural elements in
clothing design in the Tang Dynasty of
Maiji Mountain Grottoes

麦积山石窟盛唐时期壁画元素 在服装设计中的应用

七 Seven Sufferings 苦

一、生苦。二、老苦。三、病苦。四、
死苦。五、爱别离苦。六、怨憎会苦。
七、求不得苦。

1. The suffering of birth. 2. The suffering of aging. 3. The suffering of illness. 4. The suffering of death. 5. The suffering of separation from loved ones. 6. The suffering of encountering beings we resent. 7. The suffering of not obtaining what we seek.

目錄

CONTENTS

主题介绍 Introduction to the topic

設計灵感 Design Elements

设计过程 Design process

設計展示 Design Showcase

窟刻七苦，衣染禪韻

Carving seven sufferings, clothing dyed with Zen rhythms

主题介绍

DESIGN

麦积山石窟地处古丝绸之路的交通要道，也是佛教文化传播的重要节点，在石窟艺术漫长的发展中，造像的样式至唐代已经逐渐摆脱西域蔓延而至的胡化特点，开始走向本土化，有着浓厚的地域性和世俗性的特点。同诸多唐代造像的造型一样，麦积山石窟在造型上显示了唐代特有的雍容与华贵，把中国的雕塑艺术推向了高潮。

主题介绍 Introduction to the topic

麦积山石窟因其形似麦垛而得名，是“中国四大石窟”之一，也是世界文化遗产“丝绸之路：长安-天山廊道路网”的遗产点之一。

麦积山石窟位于甘肃省天水市麦积区，是麦积山风景名胜核心区核心景点。其位于秦岭西端北侧，是小陇山中的一座孤峰，高142米，因山形似农家麦垛而得名。麦积山石窟与莫高窟、龙门石窟、云冈石窟并称为中国四大石窟。

麦积山石窟保存的造像以泥塑为主，保留有大量的宗教、艺术、建筑等方面的实物资料，体现了千余年来各个时代塑像的特点，反映了中国泥塑艺术发展和演变过程，丰富了中国古代文化史，为后世研究中国佛教文化提供了丰富的资料和史实，有“东方雕塑陈列馆”的美誉。

“野寺残僧少，山园细路高。麝香眠石竹，鹦鹉啄金桃。乱石通人过，悬崖置屋牢。”这是诗人杜甫所描绘的麦积山石窟的景象，见证了麦积山石窟在唐代的发展实况。曾经名噪一时的麦积山石窟失去了往日的“荣光”，出现这种局面的原因主要有三个。

- 一是初唐时期制定的宗教政策对佛教的发展具有一定的限制。
- 二是自然条件和因素的限制。根据相关史料记载，在隋唐时期，麦积山有过两次较长时间的地震持续期，尤其是唐开元二十二年的秦州大地震，使得麦积山石窟的部分洞窟受损或坍塌严重。
- 三是天宝战争的影响。唐玄宗时期吐蕃的入侵是麦积山这一时期走向衰落的重要原因。目前保留下来的唐代塑像不足10身，编号为005窟。窟中左右两侧各有佛龕，并各塑一佛二菩萨，中龕外塑踏牛天王，均为初唐所做。塑像的色彩虽历经明代重妆，但原作风貌保存良好。

三界无安，众苦充满，不仅是我们所处的。娑婆世界是这样，十方国土，除了佛国之外，也都差不多是同样的情形。然而，娑婆世界众生往往都是以苦为乐，不思出离。因此，佛陀在说四谛教法之时，以苦为首，使令众生能够知苦断集，慕灭修道。

There is no peace in the three worlds, and it is full of suffering, not only where we are. The Saha world is like this. Therefore, when Buddha said the teachings of the four meanings, he put suffering first, so that all sentient beings could know the suffering and break the collection, and achieve the monasticism.

梵

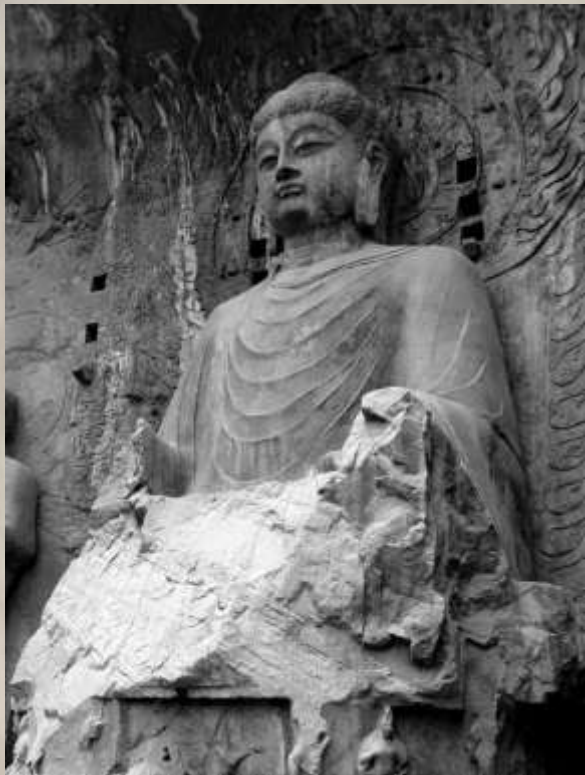

七苦包括：一、生苦。在胎如处监牢，出胎如钻穴隙，是为生苦。二、老苦。眼昏耳聋，气逆体弱，是为老苦。三、病苦。四大不调，面黄肌瘦，是为病苦。四、死苦。疾痛丧生，水火殒命，是为死苦。五、爱别离苦。骨肉分离，魂牵梦萦，是为爱别离苦。六、怨憎会苦。恶眷败家，仇人见面，是为怨憎会苦。七、求不得苦。名利爱乐，图谋不成，是为求不得苦。八、五阴炽盛苦。五阴的作用炽盛，盖覆真性，故舍报之后，复须受生，是为五阴炽盛苦。以上七苦是果苦。

The seven sufferings include: I. Suffering. The fetus is like a prison, and the fetus is like drilling a hole, which is for suffering. II. Old suffering. Dizzy and deaf, qi deficiency and weak body, it is because of old age. III. Suffering. Four major untunedness, yellow face and thin muscles, are due to illness. IV. Suffering. The death of illness and pain, the death of water and fire is for the sake of death. V. Love and separation from suffering. The separation of flesh and blood, the lingering of the soul

Inspiration version

唐代受前朝的影响，佛教雕塑艺术进一步发展，不仅继承了南北朝时期的艺术特点，而且彻底完成了本土化变革。麦积山石窟、龙门石窟，唐代诸多的佛教造像艺术，紧紧凝结在一起，形成一个庞大而又完整的佛教造像体系，散发着唐代特有的艺术审美的魅力

（一）丰腴健康的体态之美

丰腴指的是造像在动势上和体量上对于肉感的表达略丰满而不过，既有微妙的动感又有韵味的体态。麦积山石窟这几尊塑像把唐代这种特有的形态发挥到极致，体现出唐代人对于生命的认知。从五官塑造上看，面形方圆，脸部的塑造比较大胆，五官饱满。

（二）姿态优雅的女性美

尽管唐代社会政治的发展多波折，但是整体上唐代社会意识开放，社会对女性的包容性增强，女性社会地位提高。这一时期的唐代佛教造像已有世俗化倾向，雕塑工匠也有了更多生活化的参照，日常女性的仪容仪表及穿衣风格也就很自然地应用到佛教造像中。因此，不管是主佛还是菩萨，唐代佛教造像都是以女性形象为参考制作的。姿态柔美、慈眉善目、体态丰腴、腰细胯宽等种种特征表明唐代佛造像对于女性美的依赖。

（三）造型语言中流畅多变的线条

线条在古文明时期就已被广泛使用，并且在古代艺术中起着非常重要的作用。到了唐代，用线方式有了新的突破，除了继承阴刻线的雕刻技法，还出现了细密凸起的线条雕刻手法，凹凸结合不仅丰富了线条的样式，而且会给人带来更加立体的视觉体验，慢慢趋向于写实的意向。无论是佛还是菩萨，麦积山石窟唐代雕塑的衣纹用线已经不完全是阴线刻了，衣褶出现了起伏变化，流畅自然，线条转折圆润，柔中带刚，凸起的衣纹做了圆角处理更显丰富且有明显的立体效果。

5窟踏牛天王

5窟2龕 主佛

5窟2龕 弟子与菩萨

5窟3龕 露齿莞尔一笑的菩萨

5窟1龕 佛与菩萨

此窟现存14身塑像。前廊目前仅存一身塑像称为“踏牛天王”。此身塑像身高3.6米，身披长甲，腰系战裙，下着宽腿扎脚裤，足蹬圆头靴，稳健的站在牛犊背上，是一位镇定自若的西域将军形象。脚下神牛目视前方，鼻翼张开，塑造的十分传神。

后室列三龕，中间主龕内塑一佛二弟子四菩萨，左右两龕各塑一佛二菩萨。三龕内供奉“三世佛”，即过去佛燃灯佛、现在佛释迦牟尼、未来佛弥勒佛。

尽管唐代遗留下来的造像并不多，仅有几尊，但是依然能够从中看出唐代恢宏肃穆、庄重典雅的气质。麦积山的这几尊造像已经脱离了魏晋以来“秀骨清像”的样式，增添了几分地域性的现实主义特点

西侧窟顶平棋方格内绘有一幅天马图，此副壁画纵0.8米，横1.40米，马昂首扬尾，奔腾前进，前三颗摩尼宝珠，左右四方有流云环绕，飞天相随，花瓣点缀。飞天的裙裾、巾带迎风招展，表现出速度极快的飞扬状态。所绘壁画内容据推测为《太子瑞应本起经》或《修行本起经》中的太子夜半逾城出家的故事。

5窟天马壁画

5窟天马壁画

西方净土变

西方净土变

长廊西侧龕外上部绘有一幅西方净土变，此幅壁画纵深3.20米，横约4.9米。绘有宝池、宝地，主佛与胁侍菩萨、化生、狮子和伎乐等均安排于倒凹字型宝池当中。由宝池延伸出带状水渠纵横环绕宝地。主佛阿弥陀佛居中结跏趺坐，左右两侧侍立观音、大势至菩萨，下侧围绕七宝莲池。画面左下方绘女供养人三排，右下方绘女供养人一排。

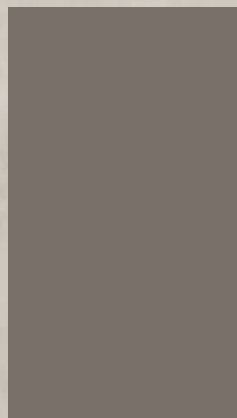

左右两龕二坐佛。左龕弥勒佛，身高3.00米。内着僧祇支，外披双领下垂袈装，腰间束带作结。两手屈肘向前，一高一低，手指残损，善跏趺坐于方形座上，脚踩仰莲台座。

左右两龕胁侍菩萨共4身，均高2.65米，头戴华鬘冠，发披两肩。面目端丽，体态妖娆。胸部半袒，双臂外露。胸佩璎珞项圈，臂饰钏，腕戴环。肩搭帔帛或横于膝际一道，或绕臂下垂，系翻腰羊肠大裙，跣足站在圆形台座上。菩萨姿态、服饰有别，但总体风格相同。

右龕迦叶佛，身高2.05米。僧衣三重：内着僧祇支，中衣为双领下垂式，外衣为斜披袈裟，结跏趺坐于方形座上。左手抚膝，手指向下做降魔印；右手举于肩部，掌心向外，手指向上，做施无畏印。

天王甲冑威严，长甲战裙彰英气

菩萨衣饰华丽，璎珞飘带尽慈悲

The armor of the Heavenly King is majestic, the long armor and battle skirt highlight his heroic spirit. The Bodhisattva's clothing is exquisite, with flowing beads and ribbons expressing compassion.

設計灵感

Design Elements

設計灵感

Design Elements

主题版麦积山石窟雕塑艺术的发展历程，从南北朝的蓬勃发展到唐代造像数量变化，强调其艺术价值。视觉上展示了石窟佛像、烛台等元素，营造出神秘庄严的艺术氛围。

灵感版详细解释了七苦的内涵，包括生苦、老苦、病苦等。视觉元素上，运用了与佛教相关的意象，如合十的手、佛珠，象征着人们在苦难中寻求解脱与修行，这为服装设计提供了精神层面的指引。麦积山石窟是佛教艺术圣地，佛像雕刻、壁画等蕴含着深厚的佛教文化。版面中佛像元素与“七苦”文字相呼应，如同麦积山石窟以艺术形式展现佛教教义。

設計灵感 Design Elements

头脑风暴 (Brainstorming)

全面梳理麦积山石窟相关元素，涵盖地理位置（甘肃天水，丹霞地貌）、历史发展（从秦到清，不同朝代风格特点）、艺术形式（壁画、造像、石胎泥塑）等。特别提及第5窟不同时期佛像风格演变，以及佛像风格五个阶段，为设计提供丰富历史文化素材。将麦积山石窟多元元素与“七苦”结合，思考如何通过服装服饰设计体现“七苦”。如依据不同朝代佛像风格特点，设计表达不同苦难阶段或精神状态的衣服；利用石窟中世俗化元素，展现人们在“七苦”中的生活与挣扎，使设计既有文化深度又具现实情感共鸣。

图案提取 (Pattern extraction)

选取麦积山石窟隋唐时期的壁画《供养天》和《转轮七宝》，直观呈现石窟壁画艺术特色。壁画中的色彩、线条和图案，是后续设计提取的基础元素从壁画中提取线条和颜色，转化为可用于服装服饰设计的图案元素。这些元素与“七苦”主题联系在于，壁画本身承载佛教文化内涵，“七苦”作为佛教教义一部分，其色彩、线条可能蕴含对苦难与解脱的表达，如深沉色调或曲折线条可表现苦难，明快色彩或流畅线条象征解脱希望，为服装图案设计提供文化内涵与情感表达方向。

流行趋势 (Popular trend) 以UMA WANG品牌为例，展示其服装与麦积山石窟元素的融合。品牌设计中出现类似石窟佛像服饰的形态、色彩和线条，将石窟艺术风格转化为现代时尚语言。品牌通过服装传达的意境与“七苦”相关，利用麦积山石窟的古朴、庄严等特质，设计出表达历经苦难后超脱、宁静等精神内涵的服装，让穿着者在时尚中感受“七苦”文化底蕴。

設計灵感

Design Elements

色彩版 (Color Version)

色彩来源与意境营造：该版面展示了麦积山石窟佛像、壁画等图片，提取了低饱和度的色彩搭配，这些色彩源于石窟中佛像与壁画历经风沙侵蚀后的色调。同时，低饱和度色彩营造出清冷、孤寂氛围，契合佛教中对尘世苦难的认知，传递出历经苦难后的超脱感。如土黄、灰褐等色调，可联想到石窟所处的荒凉环境，暗示人生苦难的漫长与沉重。麦积山石窟壁画色彩融入天地万物灵韵，体现了深厚文化底蕴。这些色彩仿佛在诉说众生苦难与对解脱的追求，每一种颜色都蕴含着千年故事与智慧，让人们感受中华文明的源远流长，如同在苦难中探寻生命真谛。

面料版 (Fabric Version)

版面呈现多种面料处理工艺及成品，强调选用棉、麻、丝等天然纤维材质。从“七苦”与麦积山石窟联系看，天然材质贴近自然，如同佛教倡导顺应自然、摒弃过多物欲。在经历“七苦”过程中，追求自然、质朴的生活态度，这些天然面料可理解为对简单、纯粹生活的向往，与麦积山石窟所承载的佛教思想中追求内心宁静、自然相呼应。展示扎染、草木染、丝网印等传统工艺，这些工艺历史悠久，是文化情感传承。在“七苦”主题下，可将这些工艺视为人们在苦难中对美好生活的向往和追求体现。如扎染的不可预测性，如同人生苦难的不确定性；而最终呈现的图案和色彩，又似经历苦难后收获的独特人生印记。麦积山石窟历经千年沧桑，传统工艺也历经岁月沉淀，二者都承载着历史与文化，在服装面料上体现出深厚内涵。

廓形提取 (Silhouette Version)

版面中的服装轮廓草图，灵感取自麦积山石窟佛像姿态、服饰线条等。在“七苦”主题中，佛像姿态常传达出宁静、慈悲与超脱，服装轮廓借鉴这些元素，如宽松、流畅线条，可表现人们在历经“七苦”后追求内心平静、豁达的心境。这些服装轮廓营造出古朴、庄严意境，与“七苦”所蕴含的对人生苦难的思考相契合。服装通过独特轮廓造型，仿佛在讲述众生在苦难中修行、成长，最终走向精神超脱的故事，让穿着者和观赏者都能感受到文化与精神的双重熏陶。

屏風
SCREEN

光影

SHADOW

木紋
GRAIN

竹編

BAMBOO WEAVING

The flying pavilion and flowing dan, the colorful sculptures adorned with gold and painted in blue, showcase a magnificent beauty for a thousand years; the cliffs radiate colors, with layers of red and blue lush green, embodying the charm of ten thousand years.

飞阁流丹，彩塑敷金绘碧彰千年瑰丽；岩崖焕彩，朱青叠翠凝万载风华

Design process
設計过程

一袭裙装，尽显东方韵致。采用做旧草木染纱面料，自然晕染的色调似承载着岁月的诗笺，古朴而雅致。轻盈的纱质，让裙身灵动飘逸，仿佛裹挟着山林草木的气息。独特的染色工艺，使每一处纹理都独一无二，交织出传统与时尚融合的绮梦。穿上它，仿若从古韵画卷中款款走出的佳人。

上装以做旧草木染纱打造，其上手工造花或绽或蜷，似在诉说自然密语，晕染的色调古朴又富有艺术感。下装双层花苞裙外层裙身挺括，内层薄纱轻盈，虚实相映，恰似花苞裹着轻柔晨雾。走动间，层次丰富的裙摆如花朵般摇曳生姿，将复古与时尚完美融合，彰显优雅别致的气韵。

○

○

●

于麦积山石窟的千年光影里，“七苦”之蕴如幽谧梵音。这套作品，恰似从石窟壁画中翩然走出的诗意表达。上衣似佛影背光晕染，连帽长袖时，宽松间藏着尘世苦乐的豁达，印花若斑驳岩纹，道尽岁月沧桑；化作无袖立领，后背纽扣如佛龕悬铃，叩响复古沉思，是勘破苦难的内敛。下裙如石窟石阶下的古木纹理，抽绳起褶，似人生波折堆叠的七苦之态，褶皱间藏着挣扎与坚韧；垂坠舒展时，又似苦难释然的宁静，于流畅中寻得内心归依。一衣多穿，仿若在七苦与解脱间辗转，演绎麦积山石窟沉淀的哲思与美学。

○

○

●

无袖长裙以柔和色调晕染，如同石窟岩壁上历经时光摩挲的色彩，自然且富有禅意。不规则的褶皱设计，恰似人生的波折起伏，每一道褶痕都隐喻着“七苦”中的一重苦难，将生命的苦涩与坚韧悄然融入其中。搭配的披肩，材质轻盈却形态起伏，似山间缭绕的云雾，又似萦绕心头的愁绪，可随性披挂、缠绕，多种穿搭方式如同人们在面对苦难时的不同心境与抉择。

单肩长裙以质朴的色调铺陈，宛如石窟中历经时光侵蚀的壁画底色，沉稳而内敛。独特的剪裁与自然褶皱，如同石窟佛像衣纹的婉转流动，暗藏着生命的起伏与波折，似在诠释“七苦”的轮回。搭配的披肩，轻盈却有着流动的形态，或缠绕于颈间，或披拂于身侧，多种穿搭方式仿若人生面对苦难时的多样姿态，时而挣扎，时而释然。

設計展示

DESIGN SHOWCASE

設計展示

DESIGN SHOWCASE

設計展示

DESIGN SHOWCASE

Style diagram

設計展示

DESIGN SHOWCASE

設計展示

DESIGN SHOWCASE

設計展示

DESIGN SHOWCASE

設計展示

DESIGN SHOWCASE

設計展示

DESIGN SHOWCASE

Thank You For Watching

感谢观看

请老师批评指正