

doi:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.202106014

# 道教神像画艺术的衍生开发研究

施爱芹, 郭秋源

(南京林业大学 艺术设计学院, 江苏 南京 210037)

**摘要:**道教神像画作为一种特殊的道教绘画形式,常用作于水陆道场的仪式。其神像绘画既有工笔细腻之气,又有世俗婉约之美,是道教神仙信仰发展至今的承载者与见证者。时代语境在改变,道教神像画为顺应当下文化创新的大环境,从艺术衍生发展的形式重回现代人的生活。以道教神像画的艺术衍生为研究对象,论述了道教神像画艺术衍生发展的现状、问题与市场空间,以期探寻道教神像画艺术衍生开发的创新发展之路。

**关键词:**道教神像画;艺术衍生;活态化传承;开发路径

**中图分类号:**J213.9 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5092(2021)06-0064-04

## 一、道教神像画的艺术特征及其衍生开发的意义

道教神像画,顾名思义是指为道教绘制的用于反映当时教义的神仙画卷。“画卷通常是体现道教教义,反映神鬼思想的道教美术作品”。<sup>[1]</sup>画卷综合了道教思想与美术图像,是道教思想教义的重要表现方式和传播载体。这些图像生动地刻画了道教中人神魔化的历史过程,它们具有独树一帜的艺术价值,也对中国美术艺术风格造成了深远的影响。

道教神像画在先秦时期就已开始发展,在当时的民间传说中也可以依稀找到道教神像画的影子。神仙信仰是道教的核心思想,道经图像作为道教传达教义所用的图释工具书,是表达神仙信仰的重要载体和传播媒介。由于道教理论与教义都具备独特的以神仙信仰为中心的特征,从而有别于中国其他宗教。道教带有浓厚的万物有灵论和泛神论的色彩,<sup>[2]</sup>《庄子·逍遥游》中写到了“大鹏扶摇而上九万里,绝云气,负青天”等描述,证明世人大多存在着对于乘云驾雾的企盼与幻想。汉代时,流行着修习道教来得道升仙的风气,拥有权利的上位者为求长生之法,命令术士们寻仙草炼仙药,在举行各种仪式的过程中,民间术士

等制作的符篆得以保存与继承。《太平经》是道教经典之一,其中绘有乘云驾龙图、东壁图、西壁图等画像,书中谈及修炼成仙的重要诀窍是存思,这与我们所理解的冥想有类似之处。存思过程中,存思者常需借助神仙画像来保证这种修炼方法的有效性,保证存思时依托于神之形达成自身之念,这些画卷也标志着以道教神鬼思想为主的画卷形式在东汉时期已然出现。

魏晋南北朝时期,前人绘制的这些画像因介入表现思想、传播教义、教化信众、修炼道术等多种途径被后世教众赋以神学内涵,成为崇拜的对象。画像经过吸收儒家、佛教等内容,逐渐创立了道教的思想理论体系。因其绘画技术日趋成熟,道教绘画作品开始以壁画、画像石砖等形态初登绘画领域的舞台。绘画作品方面,东晋顾恺之《画云台山记》、唐朝吴道子《五圣千官图》皆为道教题材的绘画。

随着朝代的更迭以及道教的兼收并蓄,其神仙体系在不同时期统治者的干预和民间百姓的信仰支持下逐渐庞大,其脉络也逐步清晰。宋元以后,各地民间画工广泛从事壁画、版画、年画以及用于道教斋醮活动的水陆画。<sup>[3]</sup>明清时期,民间广泛信仰道教神仙,因此道教神像画慢慢走入民

收稿日期:2021-09-09

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC760055)。

作者简介:施爱芹(1974—),女,浙江台州人,副教授,博士,研究方向:传统文化再生设计。

众日常生活——供奉和朝拜。因道教神像画具有地区特色,所以常用作民众祭祀的道具,其数量与规模也因此增多。现存的神像画大多也是参照这个时期的绘画程式基础进行局部改动,所以这些神像画基本保留了明清时期的主要特征。

道教神像画仪式用途的特殊属性决定着道教神像画是少数人的艺术,无法轻易走入大众生活。道教神像画相关的宗教仪式正在慢慢消失,其绘制艺术随着工匠的减少也无法继承延续,这导致道教神像画的宝贵价值将只能在博物馆中发出暗淡的光芒。设计是有目的的策划,是人们建立的一种与世界联系的方式。道教神像画艺术衍生设计肩负着打破这种僵局的责任,为道教神像画的流行传播创造新的可能,促使道教神像画的身影重回大众视线中,使其以新的身份与姿态在文化潮流的带动下站稳脚跟、砥砺前行。神像画的原作内涵及文化背景通过设计表达,有助于其艺术性的继承统一与多元发展。

(1)文化内涵。道教神像画艺术衍生的中心主旨围绕着道教神像画的文化内涵,这需要有意识地祛除道教文化中糟粕的部分,保留下可以指导人们价值取向与理想追求的精神,促使人们在发展中拓展自我、完善自我。道教神像画艺术衍生设计潜移默化的文化影响,可以伴随人们从出生到死亡,促使人们以理性科学的态度关注世界与自我。

(2)艺术内涵。道教神像画的艺术美局限于画作本身,而道教神像画的艺术衍生是最为直观地将道教神像画原作的艺术美呈现在衍生品上的设计方式。艺术脱离不了生活层面的表达,人们在使用过程中感受衍生设计产品的实用性和观赏性,促使道教神像画成为大众的艺术、生活的艺术。

(3)民族内涵。设计具有传播性,可以推动内在文化传播。我国本土性、民族性的设计理念,是我国设计走向世界、立足世界的根本。道教文化的发展与中国传统文化并行,道教神像画艺术衍生设计工作的开展为民族文化的传播创造机遇,推动本土的、民族的设计向全球化发展,是中华民族设计获得尊重与赞赏的必要途径。

## 二、道教神像画艺术衍生品开发的现状与问题

### 1. 开发现状

道教文化一直是我国宗教文化中的“原住

民”,对各个文化层面的影响可谓牵一发而动全身。古时,出自道教文化的名山胜迹、洞天福地皆为道教弟子寻根问道提供了栖息之处。现如今,这些沉淀着本土地域特色的道教圣境成为游人观赏感受道教文化的景区。道教文化对今天的影响颇深,以至于我们在传统文学、书画、建筑、雕塑、民俗等事物上可以看到其艺术衍化的身影。为顺应当下经济环境的变化,促进经济持续增长,从文化创意产业发展的角度突破和创新成为一种趋势。道教文化衍生品在赢得市场份额时,在衍生与传播的过程中,其具有的公共文化教育的特性被放大。

道教艺术的原作具有极高的价值,艺术衍生品的出现打破了原作“独一无二”的僵局。艺术衍生品对原作缺位的补足,使大众心理需求得到满足,一定程度上促进了艺术原作的推广与传播。与此同时,市场上的道教艺术衍生品,大多数存在着创意缺失、雷同粗糙的问题。大同小异的设计形式,甚至使我们无法从不同景区的衍生品上辨别出其道教文化的属地。因此,目前针对衍生品产业的人才培养及理论指导还较为缺乏,一些艺术作品没有找到合适的研发切入点,在后期转化为衍生品的工作过程中存在不少问题。整体来看,中国道教艺术的衍生品行业正步入成长期,拓展“衍生”发展的思路,才能找到其独特的现代发展之路。

### 2. 存在问题

道教神像画是道教艺术中比较具有典型意义的艺术表现形式,其艺术衍生的路径目前还比较局限,主要存在问题有以下几点:

(1)知识产权意识淡薄,艺术授权未规范化。“艺术品的核心价值便是版权,版权是通过授权的方式实现收益的,而艺术衍生品的核心价值便是艺术授权。”<sup>[4]</sup>时下的艺术衍生品市场中,盗版问题较为严重,所以开发艺术衍生品时,不可忽视产品的授权,产权意识淡薄的现象并非仅仅停留于产权所有者,非法盗用他人产权不自知的群体也不在少数。这些盗版艺术衍生品投入市场不仅破坏了行业的整体平衡,还为衍生品开发过程中受益的企业或个人等埋下了定时炸弹,多年打造的行业口碑也有可能瞬间崩塌。因此,整个行业还应加强监管力度,运用法律手段使行业脱离亚健康状态。

(2)专业人才资源、机构的稀缺。对于艺术

衍生品的开发,专业人才和专门机构不可或缺,他们不仅需要具有设计美学的理论储备,还需要学习市场营销、法律法规等经营知识,以应对艺术衍生品开发过程中的问题。为造就专业对口、知识完备的高素质人才,依托各大高校开设实施对接课程以实现人才培养流程化、系统专业化成为当务之急。目前的艺术衍生品从业者现代创意活力不足,设计思维转变较为单一,直接导致艺术衍生品的制造精细度、创意度无法满足社会的消费者需求。

(3)销售模式单一化,产业链不成熟。目前我国艺术衍生品行业还处于起步阶段,衍生品的生产交易产业链还不是很完善,销售方式相对单一。许多国内的景区多依附于美术馆、博物馆、画廊等,采用线下实体销售模式,艺术衍生品开发中“在地性”的特色不明晰。而文化基因提取与运用常无法跟上时代的潮流,把握不住当下的流行趋势。对于线上营销的产品还面临着预计附加值过高,投资与保障无法得到解决的问题。

### 三、道教神像画发展艺术衍生的市场空间

道教神像画发展艺术衍生的市场空间取决于道教文化载体的市场消费需求、艺术衍生品的发展趋势与衍生品在这其中发挥的价值水平。道教文化载体的市场消费需求决定了市场空间的广度,而艺术衍生品所产生的价值决定了市场空间的深度。

#### 1. 文旅融合视域下艺术衍生品的繁荣

艺术衍生品的发展与其时的社会、审美观念相互作用,大众需求影响着艺术衍生品的发展趋势,艺术衍生品的文化艺术价值反作用于消费者。<sup>[5]</sup>“需求量不断增大的同时,艺术品也在向消费者输出其涵盖的艺术与文化价值”。<sup>[6]</sup>部分具有收藏价值的艺术衍生品经过时间的推移发生价值转化。传统艺术衍生品常采用提炼艺术家作品中特有的元素与人们日常生活用品相结合的方式,抑或将艺术品原作进行1:1复刻制作,从而设计出种类繁多、题材变化多样的不同形式作品。艺术欣赏慢慢主动化、日常化以及大众化,为艺术衍生品市场培养了潜在的消费群体。

艺术品原作自身的收藏价值和“唯一性”,致使普通消费者难以购买艺术原作。艺术衍生品的出现刚好填补了消费者的心理空缺,其价格亲民,

也提供了更多样的选择。当市场从追逐艺术品原作转向与其相关的艺术衍生品消费时,艺术便以潜移默化的方式进入了人们的日常生活。

#### 2. 艺术衍生品的价值与影响

当下文旅融合,文化创意产业兴起,道教神像画的艺术衍生具有跟其他艺术衍生品同样的价值与影响,也有尤其特殊的传统文化教育功能。

(1)社会价值。“社会价值指个体通过自身和自我实践活动满足社会或他人物质的、精神的需要所做出的贡献和承担的责任”。<sup>[7]</sup>因艺术衍生品具有一定的社会价值,作为创意产业的核心内容之一,其自身的文化附加值经过对外销售传播,作为文化产品输出销往海外,也会影响世界对中国传统文化的进一步认识。艺术衍生品是对于原作及艺术家思想的另一种呈现方法——艺术衍生品提高了大众对原作的认知度和关注度,不仅传达了原作思想,还起到间接宣传的作用。其作为艺术品的衍生物,对于当代文化及艺术创新有着深刻的社会影响。

(2)实用价值。艺术衍生品的实用价值来自产品的基础属性,受到我国传统造物思维的影响,其实用功能通常在人们日常生活的使用中得以体现。艺术衍生品是艺术重现于社会生活的一种形式,它并不局限于平面或立体的单一呈现,而是以各种各样的方式融入大众生活的点点滴滴。人们的生活因此有了更多的趣味与改变,一定程度上增加了大众对艺术的审美认知。

(3)经济价值。随着艺术衍生产业的规模化发展,授权产业的行业经营模式也越来越多元化。技术的变革创新丰富了衍生品开发的路径与形式,衍生品的销量较之前也得到了大幅度提升。因艺术衍生品兼有复制性和经济性双重特点,因此很容易获得消费大众的青睐,并逐渐改变受众的价值观念与消费观念。现今的艺术衍生品市场开始流行艺术衍生品的品牌联名,有的采用盲盒形式设计出的艺术衍生品系列在市场上非常火热。这些衍生品开发的新模式在较大程度上增加了受众群体的规模,提升大众审美观念的同时带来较强的经济效益,可见从艺术衍生品的授权到生产销售,都蕴含着重大的经济价值。

(4)收藏价值。艺术衍生品的收藏价值取决于多重因素,有时与艺术原作的地位直接挂钩,有时候与作品罕见的展现形式有关。当无法获得艺术原作,人们更倾向于购买其复制的衍生品来满

足需要。技术革新为衍生品创新创造了条件,促使部分艺术衍生品的收藏价值可与经济价值互相转化,有需求就会有市场,附有原作者的签名等形式的艺术衍生品在市场上具有极高的流通价值与投资价值。

(5)教育推广价值。人们通过艺术衍生品视觉信息的传达与互动,对衍生作品获得初步认知。艺术衍生品自身所携带的原作气质与内在感受经过艺术展现后,使人们对其产生“它是什么、它在表达什么”的疑问,萌生想要深入了解的想法。艺术衍生品具有的教育推广价值,促使大众在接受产品的过程中能够接触到艺术衍生品背后的故事与精神,有利于提升大众的艺术素养。

#### 四、道教神像画艺术衍生的开发路径

##### 1. 构建品牌、形成差异

道教神像画自身就是一个独立的文化品牌,且拥有神秘的宗教特色,是地域性的自然环境与人文环境的综合。以其独特的宗教特点作为艺术衍生品特征,设计出符合大众审美要求的产品是现今道教文化创意产业的发展趋势。反观道教神

像画艺术衍生的品牌建设,尚未有品牌完全做到衍生产品的差异化。例如崂山景区选择以崂山道士为IP形象,提炼其重要的特征,延展出小剧场及卡通故事,让游客们留下较多有趣的道教文化记忆。道教神像画的文化也具有自身优势,充分利用其道教文化的独特魅力,形成差异性的品牌文化,将打造出具有地域特色的文化符号,增强大众的关注度,进而提升道教神像画艺术衍生的品牌形象与发展价值。

##### 2. 自我提升与能力拓展

自我提升与能力拓展是针对艺术衍生设计者的要求。一方面,文化艺术衍生品的创意开发需要设计者创意灵感不断线,能够借助合作平台为道教神像画艺术及文化输入品牌价值与设计力量。这也要求设计者拓宽视野,提升自身思想文化素养,拓展设计理念,增强动手能力;另一方面,道教文化创意平台通过开设道教文化产品征集赛,能更有效地为道教文化衍生品的传播与发展找到合适途径,有利于选拔本土优秀的专业人才,促进创意文化向市场商品的灵活转化。

#### 参考文献:

- [1] 卿希泰.《中国道教史》四卷本台湾版序[J].宗教学研究,1997(2):3-6.
- [2] 李养正.道教概说[M].北京:中华书局,1989.
- [3] 河北省地方志编纂委员会.河北省志·宗教志[M].北京:中国书籍出版社,1995:41.
- [4] 白云翔.艺术衍生品的开发与推广研究[D].武汉:湖北工业大学,2018.
- [5] 张文.当代艺术跨界之衍生品探究与实践[D].大连:辽宁师范大学,2015.
- [6] 孟恬恬.绘画艺术衍生品设计研究[D].南京:南京艺术学院,2013.
- [7] 宣兆凯.中国社会价值观念现状及演变趋势[M].北京:人民出版社,2011.

## Research on Derivative Development of Taoist Idol Painting Art

SHI Aiqin, GUO Qiuyuan

(College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu 210037, China)

**Abstract:** As a special form of Taoist painting, Taoist idol painting is often used in ceremonies of land and water dojo. His idol paintings are not only fine and delicate, but also secular and graceful, which is the bearer and witness of the development of Taoist immortal belief. The context of The times is changing. In order to adapt to the current environment of cultural innovation, Taoist idol paintings return to the life of modern people in the form of art derivation and development. This paper takes the artistic derivative of Taoist idol painting as the research object, discusses the current situation, problems and market space of the derivative market of Taoist idol painting, in order to explore the innovative development of the derivative development of Taoist idol painting.

**Keywords:** Taoist idol painting; artistic derivation; live inheritance; development path

(责任编辑:沈建新)