

三星堆纹饰对当今图形设计的新启迪

郑笑仁, 银霞, 谢蔚莉
(四川工商学院, 成都 611075)

摘要: **目的** 研究三星堆遗址出土文物的外观纹饰。**方法** 从设计美学特征入手, 分析纹饰的对称均衡、变化统一、节奏韵律、装饰美的形式法则, 分析了独立纹样、适合纹样、二方四方、边视觉、综合纹样的构成手法。以青铜器花纹钱包、青铜面具饼干、北京奥运会体育图标、太阳神鸟项链、成都天府广场景观等设计举例说明中国传统纹饰图案在设计案例中的巧妙合理运用。**结论** 论述三星堆纹饰对当今图形创新设计的新启迪: 设计师要提升审美修养, 促进设计水平, 传承与发扬中国的传统文化。要有工匠精神, 需要大力原创, 需要提升图形设计的文化内涵。总结出图形创新设计需要以形式为美, 文化为根, 秉持大国工匠精神, 不断提高中国图形设计创新的能力, 设计出经典传世的作品, 服务于人类精神需求和社会经济建设。

关键词: 纹饰; 美学; 工匠精神; 图形; 创新

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)20-0331-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.20.056

Sanxingdui Decoration on Today's Graphic Design's Revelation

ZHENG Xiao-ren, YIN Xia, XIE Wei-li
(Sichuan Business School, Chengdu 611075, China)

ABSTRACT: Study the appearance ornamentation of the cultural relics unearthed from sanxingdui site. Based on the aesthetic characteristics of design, this paper analyzes the form rules of symmetrical balance, unified change, rhythm and rhythm, and decorative beauty of ornamentation, and analyzes the composition techniques of independent patterns, suitable patterns, square and square, edge vision and comprehensive patterns. The paper illustrates the ingenious and reasonable use of Chinese traditional decorative patterns in the design cases by taking bronze pattern purse, bronze mask biscuit, Beijing Olympic sports icon, sun god bird necklace and chengdu tianfu square landscape as examples. The article discusses the new enlightenment of sanxingdui decoration to the present graphic innovation design: the designer should improve the aesthetic accomplishment, promote the design level, inherit and carry forward the traditional culture of China. Be a craftsman; It takes a lot of creativity; The cultural connotation of graphic design needs to be improved. It is concluded that graphic innovative design needs to take form as beauty and culture as root, adhere to the spirit of great country craftsman, constantly improve the ability of Chinese graphic design innovation, design classic works, and serve human spiritual needs and social and economic construction.

KEY WORDS: decorations; aesthetics; craftsman spirit; graphics; innovation

近代, 在四川广汉市三星堆遗址发掘的青铜立人像、青铜饰品、黄金杖、玉器等物外观表面均有不同的纹饰, 其有着鲜明的形式特征, 其造型形式法则和构成形式独树一帜。美轮美奂的纹饰像一把钥匙, 打开了世界纹饰的历史大门, 再现了图腾文化与装饰艺

术的辉煌。

后工业时代, 机器批量生产, 被称之为第 4 次工业革命的人工智能机器问世, 手工业和匠人技术文化逐渐没落。随着社会的发展, 人们审美需求不断提升, 当今的图形设计创新水平已不能满足人们对美的追

收稿日期: 2018-06-15

作者简介: 郑笑仁 (1979—), 男, 四川人, 四川工商学院副教授, 主要研究方向为字体设计、商品包装设计、企业形象设计, 视觉传达设计专业教育理论。

求。三星堆纹饰的美学价值被世人惊叹,在追求创新的时代,对其研究与在创作空间空间大。

1 三星堆纹饰的美学特征

1.1 纹饰的形式美

三星堆器物纹饰丰富多彩、变化多样,构成形式鲜明,其分布在数量多、体积庞大、造型独特、神秘诡谲的青铜、黄金等祭祀用品之上。器物形态及大小不等,纹饰类型也不同,如青铜器上面主要是对称均衡的兽面纹、回纹、虫纹等,黄金器上面主要是以线描形式刻画出鱼和箭构成的二方连续纹饰。图饰有大小、方圆、长短等变化,不同器物面上的纹饰有对称与均衡的形式美,对称与均衡美使兽面纹、回纹等产生整齐和谐、静止与庄重、平稳恬淡之感。古蜀人为了把图形矛盾关系和谐地组织协调起来,采用变化统一的方法,把绘制的图形有规律、多样化地统一到器物之上,手法熟练,这可以佐证古蜀人已经掌握了图形纹饰变化统一的概念和方法。

生衍繁息中,古蜀人受自然界鱼鳞、羽毛、花卉等外形结构井然有序的形态启发,在不同器物面上刻画描绘出的纹饰有着规律规范的条理性及连续性。尤为惊叹的是青铜立人服饰纹饰,神坛器物上面的纹饰有着方与圆、曲与直、疏与密、多与少、空与白、粗与细的组织与安排。青铜立人外观造型豪放、轮廓分明,眼球外凸、嘴巴宽大、鼻子坚挺,纹饰赋予在器物外观有着对比与调和,和谐安静的艺术效果,避免了零乱无序、单调平淡的弊端,从而使器物有灵动和完整的形式艺术美的效果。

纹饰的节奏与韵律是借语,是将听觉转化为视觉要素^[1]。三星堆的神树外观造型特别的具有这种形态美。铜树底座的穹窿形,并在座上铸饰象征太阳的“☉”纹与云气纹,神树三层九枝及其枝头分立九鸟的形象。其纹饰图案不管是服饰上面还是黄金神杖上面的线均有这种典型的韵律节奏美,三星堆神树见图1。

三星堆黄金神杖上的提取图可体现其纹饰的对称与平衡关系,三星堆黄金神杖见图2。其纹饰有简洁和繁复的装饰性和内容组织安排构图的规律,这种规律性是古蜀人从生活、生产实践,图腾崇拜祭祀及巫术活动中,对生活所见的自然客观对象进行了总结、归纳、提炼创作而成。如鱼纹图样,可体现当时古蜀人靠水而居的一种生活方式,鱼在当时作为人们的主要生活食品,并长期伴随在生活中。

上述器物为三星堆遗址出土的较为典型有纹样的文物,其体现了对称均衡、变化统一、调和对比、节奏韵律、装饰美与多样性等特点,符合艺术设计中造型的形式美法则。

1.2 纹饰构成之美

在三星堆出土的青铜立人像,身高180 cm,身躯

图1 三星堆神树

Fig.1 Sanxingdui sacred tree

图2 三星堆黄金神杖

Fig.2 Golden staff of Sanxingdui

细长、仪表庄重、手臂粗大、造型优美,堪称稀世珍奇,是世界青铜宝库中的一颗璀璨明珠^[2]。立人服饰华丽精美、富于品质;服饰面上的纹饰极为精细繁复,有龙纹、兽面纹、虫纹和回纹等纹样,线条细密、虚实得当、制作精巧。出土的青铜龙虎尊,口径29 cm,圈足径22 cm,通高44.5 cm,其外观面上的回纹、兽纹,精细的工艺和高超铸造工艺融合于一体。它比阜阳出土的青铜龙虎尊时间要早,其造型和纹理如出一辙。有青铜重器之称的“神坛”,全器由兽形座,立人座,山形座和盂顶建筑四合一组成。其底部兽像

外观有歧羽纹进行了装饰,立人像着短袖和襟衫,服饰上面有炯纹、圈纹、曲纹,盍顶回纹居多。整个“神坛”全体中空、造型奇特、宏大磅礴、丰盛繁缛、奇异神秘、多元一体,纹饰相得益彰。国宝级的青铜神树,树高 396 cm。其艺术特点以龙、鱼凫、树融为一体的高超铆接铸造技术著称。修长、灵巧、现代、流畅的造型风格上,以龙纹、鱼凫纹、太阳纹点缀与装饰。神奇而神威的长 46 cm 的金杖,上面的鱼凫图和鱼纹线条清晰,鲜明的连续纹样构成的形式视觉特征,符合二方连续纹样的概念,堪称绝美。

古蜀人在生衍繁息过程中,图腾崇拜活动推动了纹饰在演变过程之中的形成。纹饰通过记忆、理解、

整理、提炼与重组构成了鲜明强烈的形式特征^[3]。有独立纹样、适合纹样、二方四方连续纹样、边视觉纹样、综合纹样等。

三星堆的神杖和玉璋面上的纹饰图案尤为典型,考查目睹时,内心深处为之惊叹。精细如线如丝的独立鱼纹、鱼凫鸟纹、箭纹、太阳纹等所构成的形式美,奇形精巧、相融一体^[4]。三星堆青铜艺术透出的神秘的崇拜自然之神的图腾文化诡谲神奇,它的艺术魅力刺激和感染着热爱设计艺术的人们。三星堆青铜立人铜像,从图中各个角度的图案可见:由部分图腾纹饰构成全身纹饰,使其有着高度统一和谐的美感。三星堆青铜立人见图 3,三星堆“神坛”见图 4。

图 3 三星堆青铜立人
Fig.3 Sanxingdui bronze stand

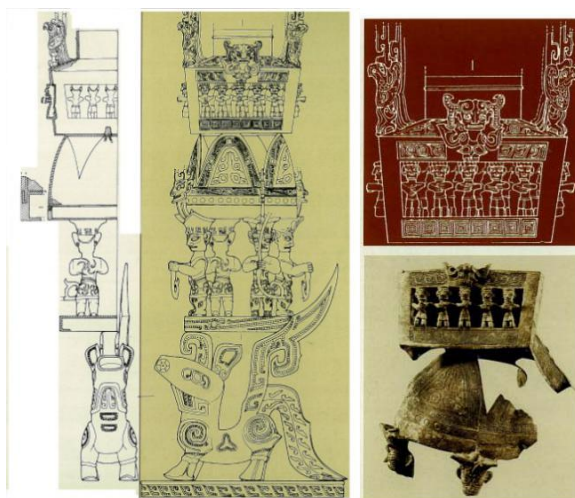

图 4 三星堆“神坛”
Fig.4 Sanxingdui "altar"

2 三星堆纹饰在现代设计中的运用

2.1 青铜器花纹钱包

一款印有战国时期青铜器上水陆攻战纹的男士真皮钱包,目前在市场上受到了广泛的青睐。花纹样式取自“战国时期的青铜器嵌错宴乐攻战纹铜壶上面的水陆攻战纹”,青铜器花纹钱包见图 5。

2.2 青铜面具饼干

青铜面具饼干是三星堆博物馆第一款申请国家外观专利的文创产品。今年 5 月,青铜面具饼干已正式获得国家专利证书,黄绿橙黑四色的饼干被烙印有

清晰明显的三星堆青铜面具图样,妙趣横生,青铜面具饼干见图 6。

2.3 太阳神鸟项链

太阳神鸟项链,地域文化显著,设计灵感来源于金沙遗址太阳神鸟金饰,图案采用镂空方式表现,图饰分内外两层。内层为一圆圈,周围等距分布有 12 条旋转的齿状光芒;外层图案围绕在内层图案周围,由 4 只相同的逆时针飞行的鱼凫鸟组成。张靓颖在成都进行活动宣传时佩戴了太阳神鸟项链,引发了网友的热议,受到了消费群体的亲睐,太阳神鸟项链见图 7。

图 5 青铜器花纹钱包
Fig.5 Bronze pattern Wallet

图 6 青铜面具饼干
Fig.6 Bronze mask biscuit

图 7 太阳神鸟项链
Fig.7 Sunbird necklace

在互联网媒体时代,图形和图像充斥着人们的生活空间,手机、微信、信息、电视等都以图为主的内容形式在进行快速传播。各类设计中运用的诸多图饰都受传统图案纹饰构成及形式的影响。比如北京奥运会体育图标,该导视设计完美地融入了中国纹饰的元素,三星堆青铜纹饰所表现出的和谐、统一、对称等美感,都被完美地融入了设计当中,图案形式接近我国古老象形文字,很好地表现了我国历史文化特色。

另外,许多设计师在进行设计构想时也会借鉴传统的图形元素融入到设计作品当中,如 2007 年设计师文波就利用京剧的图案进行了简化直接采用用于男装中,米兰时装周的作品。可见图饰的设计与创新是作为一个设计师首要考虑的问题,是需要对其赋予创意性的语言来使之表达自己的思想,同时这也是检验与衡量设计师设计能力的重要的标准之一。

约 2 万年前的欧洲、亚洲等地的史前壁画,是童

年时期的图形设计^[5],它是原始人在当时恶劣的生活环境里对自然客观对象的再现,图形从劳动狩猎食物到图腾崇拜,从壁画图形演变到纹饰图案,演绎手法也由单一的描绘,上升到了镌刻在器物之上。看殷商时代的纹饰和三星堆纹饰异同之妙;领略先秦兵马俑的造型和汉代画像砖古朴简约之图;惊叹汉代漆器物件上面精美的适合纹样图案;赏析魏晋南北朝到唐朝的敦煌壁画。中国的图饰文化已然达到了当时世界领先水平;再到宋元明清时期,中国的瓷器技艺也迎来了登峰造极的鼎盛时代,与此同时,中国的国画、宫廷建筑,宫廷服饰等领域里面的图案纹饰图形语言进入了一个无与伦比、大放异彩的多元时代。中国的纹饰元素如此丰富多彩,面对三星堆青铜器艺术中的纹饰及中国各个时期的文化瑰宝,对其纹饰及美学价值进行研究,可提升自身的审美修养,促进设计水平,传承与发扬中国传统文化。北京奥运会体育图标见图 8,米兰时装周作品见图 9。

图 8 北京奥运会体育图标
Fig.8 Beijing Olympic sports icon

图 9 米兰时装周作品
Fig.9 Milan Fashion Week

4 三星堆纹饰对当今设计创新的启迪

4.1 成都天府广场景观设计

蜀地都邑是成都核心地域,在该地域新建成的以“水”为主题的广场,是由法国 AREP 公司设计,该公司集建筑师、工程师、艺术家于一身的总裁杜地阳先生曾说过:作为建筑师和规划师,我想让历史、现代、未来和谐融合,为成都谱写一曲美妙的交响曲。这一理念在广场景观的每一部分都得以展现,并融入了三星堆、金沙等古蜀文化和四川自然风光元素。这个作品是对三星堆纹饰运用得较好的代表之作。

在广场的色调上,以绿色为主,同时配有金色。绿色是一个充满生机与活力的颜色,象征着不息的生命,同时,也是三星堆青铜器的颜色;另外金色金沙遗址出土的太阳神鸟的颜色,这些颜色不仅体现了辉煌的古蜀文化,而且代表了当今人们追求光明、理想、和谐、智慧、开拓创新的时代精神。

在广场四周耸立的 12 根文化图腾柱和十二文化主题意境雕塑群。文化图腾柱每根直径 1.2 m,高

12 m,顶部是 LED 激光演映球屏,太阳神鸟的暗纹隐饰于球体表面(球形灯在夜间流光溢彩,覆在上面的纹饰会根据不同的方位而不同),主体采用金沙遗址出土的内圆外方形的玉琮为主的造型元素,三星堆出土的顶尊底座为图腾柱的基座造型。其不同的图腾柱上下两侧的装饰纹分别有三星堆青铜纹饰中出现的云纹、玄武纹、龙纹以及金沙的眼形器纹,古老的纹饰在设计师、现代科技手中再次焕发了青春。

广场高 6.6 m 的凤凰鸟造型的照明灯柱,其造型外观是根据三星堆出土的青龙鸟和凤凰尾巴组合,像一只只展翅欲飞的凤凰;灯柱的装饰盖也采用了三星堆出土的青铜面兽纹饰,在灯底盖的红色花纹则是从青铜面兽纹饰抽象而来,并在此基础上进行了再提炼概括等整合设计。灯杆的颜色,同样也采用了代表无限生机的绿色,天府工程景观中的不同柱子见图 10。

天府广场位于成都市中心,在近代整体建筑与景观也是经过几次修建,见证了成都百年的沧桑,在这次新天府广场的重装之时,设计师把“城市人性化的空间、生态价值与当地文脉相结合”的理念贯穿整个

图 10 天府工程景观中的不同柱子
Fig.10 Different columns in the landscape of Tianfu project

设计之中,从广场的整体造型上来看,设计师不仅是在三星堆青铜器物造型纹饰的基础上,把纹饰进行了解构、重组、现代创新设计,而且还赋予了新的意境性的审美语境,使建筑、景观与周围整体环境融为一体,向世人彰显了四川“蜀地”独具地域的文化特色。

天府广场的景观设计,与其说是“古为今用”代表着古蜀青铜艺术铸造的纹饰饕餮视觉盛宴,还不如说是一场现代设计理念与古蜀文明跨时空的对话,是这个强化视觉时代注入的文化力量,不仅是当今设计创新的标榜,而且是一个启迪。

4.2 设计需要“工匠精神”

三星堆青铜器物和纹饰的创作,融入了古蜀人诸多心血,这种创作精神非常可贵,值得现代的设计师们学习,从另一种层面说,这也是当时人类“工匠精神”的体现。劳动促进了人类的进化,勤劳耕耘是“匠艺”的基础。在东西方不同的文化、经济、艺术、宗教等领域里,匠艺都贡献出了重要的历史作用。但在不同的时期,匠艺有被崇拜也有被摒弃,随时代而变。

19 世纪,包豪斯学校设计的理想带动了现代设计的潮流,全新简约理念和机器生产技术于艺术融合的风格快速席卷世界。在产品同质化的今天,工匠精神几乎销声匿迹。2015 年,总理政府工作报告提出的“全民创新,大众创业”的口号。近年,“工匠精神”被政府提高到国家理想高度,鼓励这种精神延伸到文化、工业、企业等领域中去。由此,国家号召“推动制造向创造转变,速度向质量转变,产品向品牌转变”,国家这一主张有高屋建瓴的作用。从古到今,从心至手,匠艺作为重要的人工肢体活动在不断被重新塑造与书写,这个肢体曾经被黑格尔称作“精神”,这种精神在当今图形设计领域有着新的无限可能性^[6]。

4.3 图形需要创新设计

回顾与审视,三星堆纹饰创新度十足。市场图库众多,分类详细,为推动图形设计的发展做出了较大的贡献。这些传统纹饰图案被设计师具体应用到设计

项目时,需要再设计,否则滥用与雷同现象难以避免。

当今,《图案基础》中的形式法则、《中国民间美术造型》造型方法、《平面构成》构成形式等教材内容,理论概念与三星堆纹饰审美形式概念高度一致,可见,中国图形设计较滞后。原创设计作品需要原创的图形语言^[7],当前,知识产权和设计原创性被高度的重视,图形设计创新有着广阔的前景。在工业、建筑、视觉设计等领域中,图形都是重要的元素,特别是在包装、广告、新媒体等具体工作操作时,图形语言原创后,作品才能原创;图形语言精美,其作品才能精美;图形语言有文化根基,作品才有文化内涵^[8]。可见图形语言创新是极其重要的。

4.4 图形设计创新需要提升文化内涵

三星堆纹饰是对古蜀地域文化的写照,有文化根基。毛泽东有“古为今用,洋为中用”的思想^[9]。设计师既要继承三星堆纹饰及历朝历代的纹饰与吉祥图案,又要学习国外优秀的设计文化。纵观世界,日本有精致的浮世绘、唐卡、漆艺。福田繁雄先生耕耘的图形设计,创造出一种简洁、诙谐的图形语言,他在图底反转的中国太极图原型基础上,创作出了很多令人惊奇的海报作品。在欧洲被称之为“视觉诗人”的冈特·兰堡,他创作的作品在视觉上的自由化和韵律化,正是他作为“视觉诗人”派杰出代表的显著特点,他以其丰富的阅历和隐喻的诗意,以最简洁的视觉形象来表达最深刻的内涵,不断更新着人们的视觉环境,不断地塑造自己不同的设计风格,这都是大师们在理解地域文化后进行的再设计。

5 结语

历史阡陌、沧海桑田,三星堆时空距今已经是很久远的历史,纹饰内容丰盛繁缛、森罗万象、缤纷五色、意蕴深邃。古蜀人所在纹饰美学上面奠定的形式构成基础有着成熟的艺术物品^[10]。今天的设计师,需要进一步深入认识三星堆纹饰的艺术价值,以文化为

根,形式为美,以时代设计文化所需,怀着创新态度,持工匠精神,设计出新的经典传世作品,革新中国图形设计现状,服务于社会。

参考文献:

- [1] 刘少匆. 雾中王国[M]. 四川: 四川出版集团巴蜀书社, 2004.
LIU Shao-cong. The Kingdom[M]. Sichuan: Sichuan Publishing Group, 2004.
- [2] 李丹. 平面构成[M]. 辽宁: 辽宁美术出版社, 2006.
LI Dan. Plane Composition[M]. Liaoning: Liaoning Fine Arts Publishing House, 2006.
- [3] 倪峰. 图案基础[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
NI Feng. Pattern Foundation[M]. Beijing: China Architecture Industry Press, 2009.
- [4] 左汉中. 中国民间美术造型[M]. 湖南: 湖南美术出版社, 2010.
ZUO Han-zhong. Chinese Folk Art Modeling[M]. Hunan: Hunan Fine Arts Publishing House, 2010.
- [5] 屈梅. 三星堆青铜艺术中纹样符号的审美特色[J]. 艺术百家, 2012(2): 90.
QU Mei. Aesthetic Characteristics of Pattern Symbols in the Bronze Art of Sanxingdui[J]. Hundred Schools in Art, 2012(2): 90.
- [6] 汪燕翎. 中国设计需要样的“工匠精神”[J]. 装饰, 2017(3): 80.
WANG Yan-ling. "Artisan Spirit" in Chinese Design[J]. Zhuansghi, 2017(3): 80.
- [7] 李立新. 设计价值论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
LI Li-xin. Design Value[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2011.
- [8] 孙光晨, 柯胜海, 王松. 网购包装获取附加价值的非物质化设计[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 127—131.
SUN Guang-chen, KE Sheng-hai, WANG Song. Non-material Design of Additional Value of Online Shopping Packaging[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 127—131.
- [9] 罗力, 詹文瑶. 绿色设计视域下的电子商务时代网购包装设计[J]. 包装工程, 2015, 36(10): 185—188.
LUO Li, ZHAN Wen-yao. Online Shopping Packaging Design in Electronic Commerce Times from the Perspective of Green Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(10): 185—188.
- [10] 王伟伟, 胡芋坤, 金心. 传统文化设计元素提取模型研究与应用[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 73.
WANG Wei-wei, HU Yu-kun, JIN Xin. Model Research and Application Extracted by Traditional Culture Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 73.