

青铜器装饰纹样在平面广告设计中的应用研究

张宇

(江南影视艺术职业学院, 江苏无锡 214000)

摘要: 青铜器是传统手工艺术的瑰宝, 其装饰纹样凝聚了独特的东方韵味, 展现了巧夺天工、精益求精的工匠精神, 为现代平面广告设计提供了丰富素材。青铜器装饰纹样包括了几何纹样、动物纹样和生活类纹样, 具有独特的构成法则和美学理念, 也是一种独特的图腾文化。平面广告设计要推陈出新, 挖掘传统文化中的艺术精髓, 把青铜器装饰纹样融入海报设计、产品包装设计、标志设计、书籍封面和招贴设计者, 赋予作品灵魂, 促进传统与现代艺术的完美融合, 提高平面广告设计质量, 让更多人了解青铜器装饰纹样, 更好地传承传统文化。

关键词: 青铜器; 装饰纹样; 平面广告设计; 应用路径

青铜器装饰纹样起源于三千多年前夏、商、周、春秋时期及奴隶制社会, 彰显了古人崇尚自然、敬畏生命、向往美好生活的良好愿望, 历经岁月洗礼的青铜器装饰纹样充满了独特的艺术表现力, 有利于帮助他们了解古人生活场景、文化历史, 有利于为现代艺术设计提供广阔思路。平面广告设计要紧跟时代潮流, 在吸收外来文化的同时, 还要积极把传统文化设计中, 把青铜器装饰几何纹样、动物纹样融入海报设计、书籍封面设计, 让作品更加典雅大气, 还可以借助龙纹、蟠螭纹和凤鸟纹等纹样的吉祥寓意来深化作品内涵, 传递对生活的热爱、对自然的敬畏, 设计出更多寓意美好、图案独特和文化底蕴深厚的平面设计作品, 更好地保护和传承青铜器装饰纹样。

一、青铜器装饰纹样类别

(一) 几何类纹样

几何纹由几何图案组合而成, 具有独特的结构美感和规律, 常见的几何装饰纹样有: 云纹与云雷纹、绶索纹、火纹和环带纹等。几何纹样在青铜器装饰中多作为辅助纹样, 很少单独使用, 多被雕刻在青铜器底部、瓶口等位置, 以带状形式出现。云纹与云雷纹是传统青铜器上应用最多的几何纹样之一, 采用“回”形螺旋线条来勾勒, 纹样更加圆润、柔和, 让青铜器装饰纹样看起来更加柔美、流畅。春秋时期的青铜云纹在圆润的细线云纹基础上增加了尖锐的箭形外框, 让装饰纹样整体看起来更加协调。绶索纹体现了劳动人民的智慧, 形似生活中常见的绳索图案, 从最初的单股绳索图案进化为像麻花辫一样的纹路, 满足了古人对美的追求。

(二) 动物类纹样

动物纹样包括仿生动物纹样和幻想动物纹样, 一般雕刻在器物的腹部或中心位置, 是青铜器主体纹饰。仿生动物纹样是对现实中存在动物形象的提炼与艺术化创作, 例如虎纹、牛纹、象纹、蛇纹、龟纹等; 幻想动物纹样则是人们对神话故事、自然界动物想象的想象, 常见的有兽面纹、夔龙纹、凤鸟纹等。龙在中国文化中是一个特殊的存在, 是中华民族图腾的象征, 因此, 龙纹在青铜器装饰中的应用也非常广泛。青铜器上会雕刻带翅膀的飞龙纹、身体缠绕在一起的蟠龙纹, 并和云雷纹雕刻在一起, 代表了权力、地位, 同时也代表了人们对自然的敬畏。凤鸟纹在不同历史时期具有不同的表现, 商代青铜器上的凤鸟纹, 头戴长冠, 翅膀巨大; 西周时期的凤鸟纹头部大, 尾巴上细致地雕刻着孔雀尾; 春秋时期的凤鸟纹则是凸出了凤鸟的大嘴、瞪大的眼睛和华丽的翅膀。凤鸟在中国文化中寓意着吉祥如意, 凤鸟纹同样寄托了美好寓意, 一直沿用至今。

(三) 生活类纹样

春秋战国时期, 人们思想得到解放, 生活类纹样出现在青铜器上。生活类纹样主要以描绘奴隶社会、封建社会贵族社会生活、

狩猎生活和战斗场景为主, 不再拘泥于对称图案, 纹样更加写实。生活类纹样采用流畅的线条勾勒贵族策马狩猎、宴会和作战等场景, 常见的有宴乐涉猎纹、采桑纹、狩猎纹、水陆攻战纹等, 线条和造型比较夸张, 生动传神地勾勒了古代生产、劳作、征战和狩猎场景, 有很高的艺术价值和考古价值。

二、青铜器装饰纹样融入平面广告设计的价值

(一) 历史价值

青铜器装饰纹样历经几千年的历史洗礼, 在不同历史时期呈现出不同的姿态和文化价值, 即使是同一种青铜器装饰纹样在不同时期也会发生一些变化。为了更好地研究和保护青铜器装饰纹样, 我们要积极把其融入平面广告设计中, 搜集不同历史时期青铜器装饰纹样, 分析不同时期人们社会生活、艺术文化和科学技术, 也让更多人通过平面广告来了解青铜器装饰纹样, 从而起到历史科普的作用。青铜器装饰纹样融入平面广告设计, 有利于传承和发展传统文化, 把源远流长的青铜器装饰纹样重现在人们眼前, 让他们通过平面广告了解传统青铜器纹样, 以及传统纹样蕴含的美好寓意, 最大限度发挥出平面广告价值。

(二) 文化价值

青铜器是中国先秦时代文明的标志性符号, 也是中国传统艺术的重要组成部分, 更是我们探索古代历史的重要载体, 具有很高的文化价值。青铜器传统纹样凝聚了古代人民的智慧与古代匠人的工匠精神, 保留了中华民族独特文化和手工艺术。将青铜器装饰纹样融入平面广告设计中, 有利于深化平面广告作品文化意蕴, 突出平面广告独特的审美趣味和文化特色, 让更多人了解青铜器装饰纹样, 有利于更好地保护、传承和发展传统文化, 进一步促进平面广告行业发展。

(三) 艺术审美价值

商朝以后, 我国青铜器制造工艺达到了登峰造极的地步, 制作工艺更加成熟, 器物造型别致、纹样装饰色彩多样化, 构图更加精美, 展现了独特的东方美学, 这是现代平面广告设计要借鉴的优点。由于用途和应用场景不同, 青铜器装饰纹样的构图和寓意也发生了变化, 摆脱了严谨的对称构图、严肃的图案和纹样, 开始描绘人们劳作、宴会的场景, 装饰纹样构图更加灵活、线条更加流畅自然。青铜器装饰纹样融入平面广告设计中赋予了作品新的审美趣味, 让传统与现代美学碰撞出不一样的火花, 让平面广告从众多作品中脱颖而出, 更容易抓住消费者眼球, 从而提高平面广告宣传效果和视觉传达效果。

三、青铜器装饰纹样在平面广告设计中的应用路径

(一) 青铜器装饰纹样在标志设计中的应用

标志设计在现代平面广告设计的重要组成部分, 是企业宣传和品牌形象的“金字招牌”, 不仅要具备艺术性, 还要有高度的

实用性,让人看了有眼前一亮的感觉。青铜器装饰纹样题材丰富、纹样多种多样,可以为标志设计提供优质素材和思路。平面广告设计师可以利用凤纹、云纹、龙纹等青铜器装饰纹样来设计企业标志,结合企业文化、设计需求,设计出独一无二的标志。凤纹在中国文化中代表了美丽、吉祥、美好、善良、高贵的象征意义,线条流畅飘逸,可以运用在企业标志设计中。例如香港中文大学校徽就运用了凤鸟纹,借鉴了原始凤鸟纹中凤鸟头部、尾巴、爪子等纹样,抓住凤鸟的特征进行二次创作,把凤鸟尾部作为设计亮点,放大夸张了凤鸟的尾巴,设计出向上伸展的尾巴,带给人一种凤凰于飞的感觉,尾部几乎占据了校徽的一半面积。同时,设计师还运用疏密有致、灵活生动的线条勾勒凤鸟的头部,绘制了高高昂起的凤鸟头,还在凤鸟头部绘制了长长的羽冠,让其和凤尾遥相呼应,营造出一种凤鸟展翅欲飞的轻盈灵动之感。香港中文大学校徽整体采用金色和紫色,利用金色线条勾勒凤凰羽毛,寓意着坚毅与果敢;利用紫色勾勒凤鸟身体,寓意着权威与庄严。凤鸟纹融入标志设计中,有利于简化标志整体形象,突出企业文化内涵,展现传统与现代的完美融合,有利于加深人们对标志的记忆。

(二) 青铜器装饰纹样在海报设计中的应用

近几年来国潮风崛起,传统文化在商业海报设计中的应用越来越广泛,很多设计师巧妙运用青铜器装饰纹样设计国风海报,赢得了消费者的认可。例如前几年热播的国产动漫电影《哪吒之魔童降世》电影海报运用了青铜器装饰纹样中的火纹、云纹、莲花纹、龙纹等,再加上栩栩如生龙的形象,营造出中国味儿十足的宣传效果。设计师在哪吒人物海报中运用了莲花、烈焰、骁龙、祥云、牡丹等众多国潮元素,描绘了天地、山海等场景,增添了电影的神秘感。海报正中央的哪吒脚踏莲花,手拿乾坤圈和混天绫,被红色的火纹包围着,身边还环绕着一些白色的祥云,红色与白色的激烈碰撞渲染了电影的神秘感。此外,设计师还设计了电影宣传海报,哪吒脚踩风火轮,风火轮上围绕着金色的火纹,身披红色的混天绫,混天绫随风摆动,哪吒的衣服上也绘制了精美的纹样,额头上闪烁着金色的火纹,犹如凤凰涅槃重生,红色不仅展现了哪吒嫉恶如仇的性格,也代表着他敢于和命运抗争的精神,升华电影“我命由我不由天”的主题。设计师要根据刻画需求来确定海报主题,再根据主题筛选合适的青铜器装饰纹样,凸显海报宣传主题,打造国潮味儿十足的海报,进一步抓住消费者眼球,从而提高海报宣传效果。

(三) 青铜器装饰纹样在包装设计中的应用

产品包装设计不仅要追求视觉上的美感,还要突出产品的特征和内涵,让消费者通过包装快速了解产品信息、企业文化等要素,帮助企业树立良好形象,提高市场营销效果。青铜器装饰纹样在产品包装广告中的应用非常广泛,主要应用于具有明显中国特色的商品包装上,例如白酒、茶叶、月饼和地方特产等包装上。例如杜康酒包装中就运用了青铜器中的象纹、云纹和环带纹,营造古典大气的视觉效果,展现了杜康酒深厚的历史文化底蕴。杜康酒瓶身借鉴了青铜器方尊上的象纹,把大象身体部分的螺旋纹对称分布在瓶身上,营造稳重大气视觉效果。同时,“象”谐音同“祥”,寓意吉祥、财富,赋予了杜康酒美好寓意,也展现了中国历史悠久的酒文化。杜康酒的瓶身和外包装采用了深蓝色和金色,瓶身大面积使用深蓝色,给人以庄重、典雅的感觉,瓶口与瓶身局部点缀金色的云纹、火纹和环带纹,让包装整体看起来更加奢华、大气。平面广告设计师可以利用青铜器装饰纹样来点缀产品包装设计,把云纹、云雷纹、火纹、凤鸟纹和龙纹等来装饰包外包装,并把纹样雕刻在产品上,创新中国风包装设计风格,

进一步丰富包装设计文化内涵,提高视觉传达效果。

(四) 青铜器装饰纹样在招贴设计中的应用

青铜器装饰纹样在招贴设计中有着广泛运用,可以创作出更有深度的艺术作品,更容易激发消费者的情感共鸣,起到更好的宣传效果。例如文化类招贴主要为博物馆、各类文化艺术活动展览做宣传,更注重视觉上的冲击和美感,着重凸显文化活动主题,从而吸引更多人走进博物馆、艺术馆。例如陕西博物馆西周青铜器精品展宣传海报就利用了大量青铜器传统装饰纹样,海报整体采用了更接近青铜器颜色的灰绿色,以西周精美的青铜方尊为主要图案,利用线描的方式把凤鸟纹点缀在海报上,若隐若现的凤鸟纹还分布在青铜器周围,通过虚与实的对比来增加海报的层次感,凸显出青铜器的神秘感,激发观众探寻青铜器文化的兴趣。例如四川博物馆关于两河流域青铜文化对话展览的宣传海报,选取了三星堆青铜器面具和阿卡德王萨尔贡一世青铜头像,三星堆青铜面具周边选用了环带纹,突出了三星堆青铜文明的厚重与沧桑。这样的海报更具有文化气息,简练地概括出三星堆青铜器特点,展现四川深厚的历史文化底蕴,让更多观众了解青铜器,进一步提高文化类宣传海报设计质量。

(五) 青铜器装饰纹样在书籍封面设计中的应用

青铜器装饰纹样为传统文化、考古类和旅游类等书籍封面设计提供了丰富素材,既可以凸显书籍弘扬传统文化、保护非物质文化遗产的目的,又可以提高书籍封面艺术性和视觉效果。例如设计师可以把青铜器装饰纹样历史科普书籍封面设计中,选择最具有代表性的夔龙纹来设计封面,封面中央绘制绿色夔龙纹,在封面增加白色的祥云纹、火纹等作为底色,可以在中间穿插一些立体化的纹样,让读者可以通过触摸感受青铜器装饰纹样造型艺术,进一步凸显历史类书籍深厚的历史文化底蕴。同时,设计师可以利用青铜器装饰纹样来设计历史教材封面,利用几何纹来作为教材封面底色,在封面底部绘制一些金色的龙纹、凤鸟纹,封面中央选用青铜器照片,展示中华民族源远流长的历史文化,凸显封面设计的文化价值、历史价值和艺术审美价值。青铜器装饰纹样融入书籍封面设计,有利于丰富封面艺术元素,凸显封面设计的文化价值,进一步创新书籍封面设计方式,设计出更加优秀的书籍封面。

四、结语

总之,青铜器装饰纹样为平面广告设计提供了优质素材,帮助设计师打开了思路,有利于促进传统艺术和现代艺术的融合,碰撞出不一样的艺术火花,赋予平面广告作品文化灵魂、独特的艺术审美价值。设计师可以利用青铜器装饰纹样来设计企业标志、产品包装设计,巧妙运用几何纹样和动物纹样,创新平面设计布局,通过传统纹样吉祥如意来传递美好祝愿,还可以利用传统纹样设计书籍封面、商业海报和文化宣传海报,进一步丰富平面设计作品文化内涵,提高平面设计质量。

参考文献:

- [1] 刘彦辛,牟磊.中国古代的青铜器纹样在当代平面设计中的运用[J].艺术大观,2022(25):70-72.
- [2] 张瑞.青铜器装饰纹样在平面广告设计中的应用研究[D].哈尔滨理工大学,2020.
- [3] 任昭贤.海昏侯墓青铜器纹样在包装设计教育中的应用[J].丝网印刷,2022(21):47-50.
- [4] 刘静,齐文静.中国古代青铜器纹样在现代平面设计中的应用[J].三角洲,2023(14):153-154.
- [5] 王贞,雷茜,高艳梅.三星堆青铜器纹样的“异化性”特征在现代瓷器产品设计中的应用研究[J].创意设计源,2022(03):53-57.