

线性插画在三星堆文物文创产品设计中的尝试

周晨昊

鲁迅美术学院视觉传达设计系 辽宁大连 130507

摘要:当代艺术与设计随着科技不断的深入发展,线性表现手法在视觉设计不同领域中更加广泛地应用,从最初单纯的标志到如今的插画、图形、海报、网页、UI等不同设计领域中均有运用。三星堆遗址文物获得“世界第九大奇迹”、“长江文明之源”、“人类二十世纪最有价值的考古发现”等诸多殊荣,沉睡数千年,一醒惊天下……,线性插画在三星堆遗址文物文创产品设计中的尝试,还原千年盛世场景,是弘扬中国传统文化,增强民族文化自信的最好呈现。

关键词:线性插画;三星堆遗址文物;文创产品设计

The attempt of linear illustration in the design of Sanxingdui cultural heritage products

Chenhao Zhou

Department of Fine Arts Visual Communication, Lu Xun Academy of Fine Arts, Dalian, Liaoning, 130507

Abstract: With the continuous and in-depth development of modern design, linear illustration is more widely used in various visual design fields, it is used in everything from simple illustrations to icons, graphics, Linear Logos, linear posters, web pages, and UI designs. This article will explain the combination of linear illustration, Sanxingdui cultural relics and the combination of linear illustration and Sanxingdui cultural relics creative products from four aspects, and on this basis will be linear illustration in Sanxingdui cultural relics creative product design to try.

Keywords: LINEAR illustration; Sanxingdui; cultural and creative products; try

纵观当今社会,“少即是多”的理念愈来愈被年轻人所奉行,在设计领域,更简化成为一种潮流趋势,无论是各种大公司的标志,还是小商品的包装都愈发精简,线性插画更受大众所喜爱。

目前,国内以三星堆文物为主题的相关文创产品形式较为固化且范围小众,将线性插画与三星堆遗址文化进行巧妙结合是最好的选择之一。

一、线性插画的兴起

(一) 线性插画溯源

线性插画主要以线条的排列转折、粗细变化、疏密节奏来表现物体的体积感与空间感。回望绘画历史,有众多名家以线条来表示其艺术风格,例如吴道子画衣服时,使用灵动飘逸的线条来表现,被称为“吴带当风”。

曹仲达使用紧贴肌肉线条来表达衣褶的态势,被称为曹衣出水。在中国画技法中,也有“白描”的风格存在,指单用墨色线条勾描形象而不藻修饰与渲染烘托的画法。因为线条本身富有力量感与节奏感,通常只需要极少的颜色加以辅饰,就会展现出极佳的艺术效果。

(二) 线性插画的表现形式

在当今社会,“少即是多”的理念愈来愈被年轻人所奉行。在设计化繁为简的过程中,线性插画更受大众喜爱。线性表现手法在视觉设计中应用范围十分广泛,标志、图形、海报、网页、UI等均有应用,因其简洁、直观的特性,又可以与简单的基础图形构建出活泼、流畅、优美的线条,既给视觉效果增加了生命力,又能更好的表现设计中的趣味性、情感化与识别性。

二、三星堆遗址文物梳理

(一) 三星堆遗址文物的发掘历程

“沉睡三千年,一醒惊天下。”三星堆带给人们的文

作者简介:周晨昊,(1999—),男,湖南常德人,硕士,研究方向:视觉传达设计。

化冲击是前所未有的,在考古学界中,人们以“人类20世纪最惊人的考古发现”、“长江文明之源”、“世界第九大奇迹”,来评价三星堆文物遗址的发现。

在1920年,农民在耕地过程中,发现一坑造型奇异的玉器。因发现玉器所在地有的三个小山包,如三星分布熠熠生辉,因此命名为“三星堆。”

因三星堆被发现时,科学技术不完善、人们文物保护意识也比较薄弱,为更好的保护文物免遭再次破坏,初次挖掘仅持续了10天。直至1963年时,三星堆才再次走入考古专家的视野。

二十世纪八十年代,三星堆迎来了其长达20年的大规模、连续的、重要的挖掘时期。正是在此期间,先后挖掘出了两个祭祀坑,并发现了青铜神树、金杖、青铜纵目面具等令世界叹为观止的重要文物。

随着科学技术的不断发展与完善,考古工具和仪器的愈发精密,在挖掘三星堆文物的过程中,考古科研人员可以更加真实的保留文物其原始的物质形态,减少在挖掘过程中对文物的损坏。例如,在2019年,在三星堆遗址中发现的金面罩,它远超同时代的制作工艺,精密的抛光方式,都完美的保留了下来,成为历史与考古研究的重要资料。随着对三星堆保护式发掘的不断推进,其沉睡千年的美丽也将逐步展示于我们眼前。

(二) 三星堆遗址文物的形式美

三星堆所出土的文物隶属于三星堆文化,位于四川省德阳市广汉市,其最早可溯源至公元前2800年至公元前1100年的古蜀文化遗址。三星堆所出土的大量珍贵文物中,以金属器物最具代表性,青铜器、金器所打造的器物形态各异。双目突出,双耳夸张,嘴角扩至耳根的“青铜纵目面具”;有动作写实生动的“铜跪坐人像”;也有篆刻有兽纹的“铜铃其生动写实,是中华艺术文化中的瑰宝。

(三) 三星堆文物的观念意义

以祭祀神坛为例,其中三层神坛的设置与楚墓帛画中的天、地、人类三层世界观念极为相似。神坛底层是有翘尾的兽;中层是带有花冠的神巫,他们是链接天地的桥梁;顶层两神鸟特立,人面鸟身,更显神秘与庄严。这是人类原始的,对神的崇拜,是最原始、朴素的宗教观。

自然崇拜是早期人类最原始、最基本、最本能的信仰之一。四川广汉三星堆出土的“青铜神树”是我们了解和研究这一“自然崇拜”习俗的实物标本,它表现了四川古代对树木的敬畏和崇拜。“树崇拜”习俗是原始人最普遍的“自然崇拜”信仰之一^[1]。著名人类学家,原始宗教研究的奠基人之一,爱德华·泰勒,在他的著作

《原始文化》中写道“当时人们把每棵树看作是有意识的个体,而后者则是对它的崇拜和献祭”。神树被认为是“生命之树”它代表了生育、成长、生殖、继承等意义,成为原始人类普遍崇拜的对象,体现了他们的原始自然崇拜观。

三星堆中的一种容器形状比较特殊,它们看起来有点像人的眼睛,被称为“眼形器”^[2]。眼型器械可分为三类:第一类为菱形,第二类为上下两部分,每部分由钝角三角形组成,第三类为十字形,基本上由四个相同的直角三角形组成。通过这些富有想象力的模型,我们可以深刻理解人们对几何学有着清晰的认识,并将其应用于物体的创造^[3]。

三、三星堆遗址文物文创产品设计中线性插画的尝试

(一) 选题背景

在阅读关于工艺美术史的相关书籍过程中,我了解到在金属等物品上呈现出的特殊纹样的锻造方式,并因此产生了极大的兴趣,想通过一种更加前卫、新颖的方式去表现中国传统的纹样^[4]。在观看,《国家宝藏》时,有一期关于对三星堆相关文化的解读,让我印象深刻,并对三星堆文化产生了浓厚的兴趣。

2021年1月,三星堆遗址出土了黄金面具。其神秘的外表与独特的造型引起了我的注意,结合此次毕业创作的平台,我想到了以“解密三星堆”为题,进行一系列的毕业创作。

三星堆遗址是迄今为止中国西南地区发现的面积最大、延续时间最长的古文化遗址^[5]。作为华夏子女,民族文化深植于我们的血脉,为了让年轻人更好的了解传承中华文化,我将毕设重心聚焦三星堆文化。课题通过对三星堆遗址的发掘背景的解析,出土文物的观察与研究,并佐以我个人的理解与分析,最终得以完成,并以毕业设计展的形式呈现^[6]。希望通过我的作品,可以让大家发现身边被忽略的传统文化中的形式美、技艺美、文化美。提高同学们对三星堆文物和其它历史文物的兴趣,并从中吸取更多的创作灵感与文化内涵。

(二) 解密三星堆

一月到四月是初期对创作所需要的素材收集阶段,我主要选取了三星堆遗址所出土的文物,分析他们的造型、图案,理解归纳其内在结构,并确定使用线性插画的形式,展现其效果。四月到六月是效果图制作阶段,对于确定将要展现的物品,运用AI、3D max、AE、PR、PS等方式进行效果图制作,力求展现其最精美的视觉效果。六月初到六月十一号是实物制作阶段,我使用所选

取的一系列元素来制作相对应的衍生品，我的作品呈现大致分为以下几种类别：使用树脂材料制作呈现；使用3D打印技术来等比例复刻金面罩铜人头像、青铜大立人像与青铜纵目面具；使用油画布灯箱，用led灯来展现三星堆线性插画；使用宣纸，在上面绘制图案，制成灯罩；使用布料，制作帆布袋；使用真丝制作丝巾；使用亚克力材质，制作三星堆立牌与钥匙链；使用珠光纸制作的卡片插画等。

四、线性插画在三星堆遗址文物文创产品中的价值

(一) 科技手法再现千年盛世

在经济全球化的影响下，科技社会的高速发展，机械化和大工厂作业的背景下，传统工艺流失的现象严重。国家在近几年来大力发扬传统文化，弘扬国风，使传统文化焕发新的活力在新时代，文化产业蒸蒸日上。在传统的元素上使用现代化的元素表现，将时代流行色加入其色彩搭配，使其展现出新的风貌。

三星堆遗址所出土的文物以金属器物为多，主要以实用为主，兼具审美特征^[7]。将三星堆文物以当下流行的线性插画这一艺术形式相结合，并用现在流行的衍生品表现形式为载体，色彩搭配鲜明时尚，内容形式新颖，载体丰富。既可在油画布上与灯光或染织作品相结合，又可与树脂、亚克力、珠光纸等载体相结合，其方法独特多样，不拘一格，使形式内容原本单一的金属工艺随时代发展而逐渐适应新时代。三星堆所出土的物品，不但具有中国传统文化的优良基因，同时又具备独特的艺术表现手法和审美趣味性。这是传统工艺中不可或缺的两个重要因素，但其内容和形式当随时代的发展而符合新时代的审美特征。

线性插画最重要的表现形式就是以线条来归纳物体的外形轮廓美和内部特征美。外部轮廓美是通过连续、流畅的线条媒介记录物体的优美轮廓。各类形状不一的物品，通过对外形的准确记录，表现其轮廓优美的线条和张力。细部特征美是通过细致的、点状的线条刻画物体的细节部分，达到更生动的艺术效果表现。再使用浓淡变化和色彩变化真实刻画，物体、花纹、图案等细部特征，充分展现物体的层次感、空间感和艺术美感。

(二) 还原被忽略的视觉秩序

就目前而言，国内以三星堆为主题的相关艺术衍生品形式较为固化，且受众的消费群体范围较小。三星堆所出土的相关的产品造型结构也相对单一，关于其衍生品设计与制作也相对小众。我将三星堆文化与线性插画

表现形式相结合，将其运用到日用品、服装、灯具及室内装饰品等范畴，提升三星堆相关艺术产品的实用性。

三星堆文化是中国传统文化历史灿烂星河中熠熠生辉的恒星，其独特的艺术特点，特殊的艺术表现形式，都受到大众的喜爱^[8]。中国乃至全世界都有很多人关注三星堆文化，每年都有大量的游客来到三星堆博物馆进行参观，所以说，有关“三星堆”的文化所创作的艺术衍生品会受到追捧，其相关制品会受到喜爱历史、艺术、古玩等人群的欢迎是必然的。

五、结语

历史和现实都足以证明，中华民族有着强大的文化创造力与文化影响力。中华文明源远流长靠的不仅是坚守本根，更是与时俱进，开拓创新^[9]。作为新时代的年轻人，我们更应将传承和发展传统文化为己任。将线性插画与三星堆遗址文物巧妙结合，衍生惊艳的文创产品，解密三星堆的神秘文化，还原中国古文化遗址的千年盛世场景，是新时代设计师的责任与担当。中华文化是中华民族的血脉基因，通过了解和学习传统文化，增强我们的民族自信、文化自信。自信是为了更好地传承，是为了更好地奋斗，是为了更好地设计创新^[10]。

参考文献：

- [1]赵殿增：《文史知识三星堆青铜神树——早期文明的“自然崇拜”》，《文史知识》，2017年6月1日。
- [2]杜冬梅：《三星堆青铜雕塑之永恒美》，《安徽文学》，2007年1月28日。
- [3]何映宇：《我们为何如此关心“三星堆”？》，《新民周刊》，2021年5月16日。
- [4]彭皓：《更为坚定的文化自信》，《中国报道》，2021年5月5日。
- [5]赵清源：《以更宏博的视野理解中华文明》，《时代邮刊》，2021年5月5日。
- [6]王天佑：《文化交融 解开古蜀文明的密码》，《科学大观园》，2021年4月15日。
- [7]胡椒：《三星堆再解谜》，《廉政瞭望》，2021年4月10日。
- [8]江林昌：《三星堆文化揭示了什么》，《学习日报》，2021年3月29日。
- [9]田兴玲：《考古保护联合攻关三星堆》，《中国文物报》，2021年3月26日。
- [10]王凯：《我们为什么是我们》，《青岛日报》，2021年3月24日。