

博物馆文物插画设计研究

——以青铜器四大国宝为例

宋宗廉, 刘 峰*

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年9月2日; 录用日期: 2024年12月4日; 发布日期: 2024年12月11日

摘 要

文物承载灿烂文明, 见证悠久历史文化, 是维系中华民族团结统一的精神纽带, 近年来我国高度重视文物保护与利用, 并提出了“让文物活起来”等一系列新思想新观点新要求, 如“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。本次设计研究是基于现代数字插画技术, 对青铜四大国进行解读诠释, 使其呈现出全新的面貌与活力, 让人们直观清楚地了解一件件青铜国宝背后所蕴含的故事以及每一件独特的造型背后的含义。解开神秘的青铜密码, 感受到中国古代青铜艺术和现代艺术结合所迸发的魅力, 是一种全新的表达。用现代的艺术创作方式激活古老深沉的历史, 也是向文博领域发起价值探索。

关键词

青铜器, 文物解读, 插画设计

Research on the Design of Cultural Relics Illustrations in the Museum

—Taking the Four Great National Treasures of Bronzes as Examples

Zonglian Song, Feng Liu*

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Sep. 2nd, 2024; accepted: Dec. 4th, 2024; published: Dec. 11th, 2024

Abstract

Cultural relics carry splendid civilizations and witness long-standing historical cultures. They are

*通讯作者。

文章引用: 宋宗廉, 刘峰. 博物馆文物插画设计研究[J]. 设计, 2024, 9(6): 297-309.

DOI: 10.12677/design.2024.96696

the spiritual bonds that maintain the unity and solidarity of the Chinese nation. In recent years, China has attached great importance to the protection and utilization of cultural relics and has put forward a series of new ideas, viewpoints and requirements such as “bringing cultural relics to life”. For example, it advocates that “cultural relics collected in the Forbidden City, heritage sites displayed on the vast land, and characters written in ancient books should all be brought to life”. This design research is based on modern digital illustration techniques to interpret and annotate the Four National Treasures of Bronze Ware, enabling them to present a brand-new look and vitality. It allows people to intuitively and clearly understand the stories behind each bronze national treasure and the meanings behind each unique shape, unlock the mysterious bronze codes, and feel the charm burst out from the combination of ancient Chinese bronze art and modern art. It is a brand-new expression, activating the ancient and profound history with modern artistic creation methods, and also launching a value exploration in the field of cultural heritage.

Keywords

Bronze Ware, Cultural Relics Interpretation, Illustration Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

中国青铜器以其精湛的工艺和深厚的文化底蕴享誉世界, 是华夏文化和民族艺术的瑰宝。青铜艺术在中华艺术发展中起到了举足轻重的作用[1]。随着现代设计的进步, 青铜器这一传统文化符号与数字插画等现代艺术形式的结合, 焕发出新的生命力[2]。

数字插画艺术通过计算机和绘图软件进行创作, 灵活多样, 传播高效, 近年来在文创产品设计中扮演了重要角色。设计师们通过提取青铜器的纹饰、造型等元素, 运用数字插画重新诠释青铜艺术, 将古代青铜器的独特美学与现代设计理念相融合, 创造出具有当代感的视觉作品。这些作品不仅保留了青铜器的历史文化价值, 还赋予其现代审美特征, 打破了传统青铜器沉重的历史感, 使其更贴近当代生活[3]。

本次设计研究聚焦于中国青铜器四大国宝, 通过对青铜器元素的提取与再设计, 创作插画与文化创意产品, 旨在传播青铜艺术的魅力, 让观众在现代艺术与古代文化的融合中感受到中国古代青铜艺术的深厚内涵[4]。

2. 国内外文创发展

2.1. 国内发展现状

近年来, 我国极为重视中华优秀传统文化的传承与发扬, 同时也涌现出传统文物宝藏与现代宣传媒介和艺术创作相结合的一系列文化产物[5]。比如《国家宝藏》的播出, 收到了大众的一致好评, 了解一件件国宝的同时, 也激发了观众们心中的强烈的文化自信心与民族自豪感。一篇《雍正: 感觉自己萌萌哒》的文章, 让故宫热度飙升, 推送中, 各种各样帝王们的表情包可爱迷人、讨人欢喜, 而后相继推出的6款国色宝口红, 其基于传统文化的精美插画包装以及故宫这个IP, 引发市场一片哄抢。让优秀传统文化与时代审美相结合, 让文物走进人们的生活之中, 的的确确实现了让“文物”活起来[6]。

2.2. 国外发展现状

在国内, 历史文物的创新传承及其文创开发的虽然正在蓬勃发展, 但其实还处于萌芽阶段, 而国外, 对文物的创新发展就比较成熟了。如大英博物馆中, 以大祭司霍尼杰提夫木乃伊为灵感创作的呆萌有趣的插画, 在其传统形象的基础上用现代插画的表现手法赋予其新的时代灵魂[7]。刘易斯西洋棋元素扑克牌, 玩乐的同时也感受着文化的熏陶; 又比如卢浮宫里怀中抱着猫咪的蒙娜丽莎插画文创; 再比如日本东京国立博物馆, 其中以文物为灵感的原创周边产品深受国民喜爱。这些都在潜移默化中实现了优秀传统文化的时代传播, 都值得让我们学习借鉴。

3. 设计定位

3.1. 插画内容定位

本次设计选取中国青铜时代最具代表性的青铜四大国宝: “中华第一鼎”——后母戊鼎、“臻于极致的青铜典范”——四羊方尊、“青铜时代的绝唱”——春秋莲鹤方壶、“天下第一剑”——越王勾践剑, 对其每件中的青铜纹饰图案、造型等进行提取和艺术性剖析。插画绘制不仅有对青铜国宝本身的造型及纹饰进行设计表现, 而且把每一件青铜国宝所处的时代背景、所蕴含的故事、每件国宝的象征意义等作为侧重点, 用现代插画设计层叠流畅的线条, 鲜艳明快的色彩, 加上自己独特的理解与现代人的审美, 用夸张和超写实的手法使其具象化, 并把这些与器物本身的造型相结合直观生动的表现在画面上。让国宝背后的故事、所蕴含的意义、器物本身的造型与繁缛神秘的纹饰, 不仅仅停留在文字中[8]。

3.2. 插画风格定位

插画风格以古朴典雅为主, 一方面用多种纹理笔刷描述精细的几何纹和深浅凸凹的浮雕, 形形色色的图案, 来体现布局严谨的青铜器本身带给我们的厚重庄严。另一方面通过用柔美细腻的线条、鲜艳明快的色彩来描绘出其所蕴含的故事, 器物本身的象征意义, 让画面浑厚而不失灵动, 庄严而又充满生机。

3.3. 设计思路构想

初步设想将采用插画的形式讲述青铜器四大国宝其每一件器物背后的故事及器物本身造型纹理的象征意义, 解开青铜国宝的神秘面纱, 比如: 四羊方尊中“吉羊”象征着古代先民们对家畜兴旺的期盼; 殷商时期的后母戊鼎为祭祀大地的方鼎, 代表着先民们对大地期盼与崇敬; 越王勾践剑背后蕴含着卧薪尝胆这样激励人心的故事等, 把这些用夸张和超写实的绘画手法使其具象化, 并与文物本身相结合一一表现在画面中。

4. 实践与创作

4.1. 插画方案确定

共绘制四幅主图, 每幅插画均以青铜国宝器物本身为主体, 夸张与超写实的绘画手法来表现文物造型以及其背后所蕴含的意义, 让文物本身的结构与描绘出的意象化事物结合的恰到好处, 画面整体统一, 同时保留对青铜器物本身繁缛神秘的纹饰的表现, 以及青铜国宝本身的斑驳古朴的颜色, 运用多种纹理笔刷来体现其质感。

背景选用中国绘画史中的天才少年王希孟的青绿山水画作品《千里江山图》, 对其进行设计处理(图1), 在此基础上添加从青铜国宝中提取设计的纹样进行装饰, 使得背景更契合主题。用作插画背景后, 使画面统一并富有青绿山水的如锦似绣, 分外壮丽秀美。

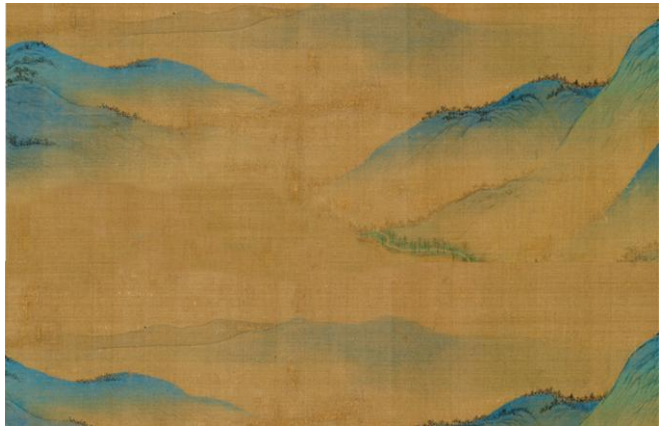

Figure 1. “A Thousand miles of rivers and Mountains” design and processing diagram
图 1. 《千里江山图》设计处理图

4.2. 插画设计与绘制

4.2.1. “四羊方尊” 插画设计绘制

四羊方尊是一件用于祭祀的青铜礼器，源自中国商代晚期。颈部挺拔高耸，四只羊分别位于方尊的四角，羊首与其颈部突出于整件器物之外，羊身附着于尊腹部，整体器物重心位于其中部，器身四面装饰有蕉叶纹、三角夔纹和兽面纹(图 2)。

四羊方尊是一件以羊为重点表现对象的青铜器，首先分析其结构，尊的四角各塑一卷角羊头，这里羊的塑造代表着原始的图腾崇拜，以及把羊作为祭品献出来祈求神明的意思，特征明显，于是把羊头这一极具特点的形制结合现代插画风格着重表现，三只羊造型神态各不相同，以正中间昂首庄重威严的盘羊为主，两边为辅，也表现了器物本身的造型特征。

Figure 2. The manuscript of Four Sheep Square Pot
图 2. 四羊方尊完成稿

后人也把羊看作是法律与公正的化身，反映出古人对法制国家的向往，于是在正中盘羊的下面绘制出了一个象征着法律和公正的天平(图 3)，同时也是权利和尊荣的象征。

Figure 3. Plate sheep and balance
图 3. 盘羊与天平

羊自古也被人们认为是善良知礼、外柔内刚的代表，根据这一特性，联想到：外柔内刚、包容万物、上善若水，于是整幅插画中多处绘制了不同的水纹元素(图 4)柔美婉转的衬托器物。在尊的底部用亮色刻画出一孩童与一羊相拥而坐(图 5)，来体现出古人对羊美好品格的喜爱之情。

Figure 4. Water grain elements
图 4. 水纹元素

Figure 5. Children and sheep
图 5. 孩童与羊

四羊方尊这一礼器还蕴含古人对羊等家畜养殖兴旺的期盼，于是在尊的上方绘制了牛羊等家畜(图 6)，并提取器物本身蕉叶纹等使其具象化与云纹、水纹相结合形成一副充满生机的场景，来表现对家畜养殖兴旺的期盼。

器物本身，选择用多种纹理笔刷表现青铜器历经岁月的斑驳色彩，而其特征鲜明的形制、精致的纹饰、深浅凸凹的浮雕则用亮色一一细致勾勒，形成强烈对比，以便人们更直观的了解(图 7)。

Figure 6. Livestock map

图 6. 家畜图

Figure 7. Body texture

图 7. 器身纹理

4.2.2. “春秋莲鹤方壶”插画设计绘制

春秋莲鹤方壶，盛酒或盛水的青铜器，源自我国春秋中期，壶身扁方，装饰有蟠龙纹，双龙分别盘踞壶身两侧为壶耳，壶体四面还各装饰有一只双翼神兽。两条侧首吐舌卷尾兽位于壶底，浑身布满鳞纹。壶盖为四周骈列镂空的双层莲瓣，中央立一仙鹤，振翅欲飞。它集壶立、花开、鹤飞、龙舞、兽走等形态于一身，仙鹤展翅惊动了怒放的花瓣，也惊动了千年时光的碧波，堪称“青铜时代的最美绝唱”（图 8）

Figure 8. The draft of Spring and Autumn Lotus Crane Square Pot

图 8. 春秋莲鹤方壶完成稿

莲鹤方壶很符合我们对商周青铜器的既有印象，壶身狰狞恐怖的兽面纹、蟠螭纹象征着政治与权力。于是对于莲鹤方壶下半部的插画塑造重点主要放在了设计极其复杂的各种纹样以及附加的配件，结合现代的插画设计，塑造出生动的形象。壶颈两侧的双龙盘踞，用亮色细线勾勒出龙首龙身，左右各一，仿佛从龙形双耳中夺器欲出的魂灵；壶身上精湛的浅浮雕工艺纹饰，异常瑰丽，插画中先对其纹样进行提取及再设计创作，用独特的造型和色彩搭配复原传统纹饰，使其具有现代感(图 9)；壶底部分绘制了两螭(图 10)抗拒，托举壶身，跃跃欲试，有离心前进动向，象征争求解放、迎接曙光的时代精神[9]。

Figure 9. Pot body drawing
图 9. 壶身绘制

Figure 10. Chi beast
图 10. 螭兽

而在这些令人望而生畏、象征着威严和权力的蟠螭和怪兽之上，方壶的顶部又是一个截然不同的世界，怒放的荷花中，站着一只欲飞的仙鹤(图 11)，凝重得以盛开成一种轻盈。为了形成这种鲜明的对比，于是用艳丽的色彩来描绘出这截然不同的景致，壶盖为莲花一圈肥硕的双层花瓣在碧波荡漾中向四周怒放，莲花中嬉戏的孩童与仙鹤耸立让画面充满灵气与生动(图 12)。飞翔于天地之间的鹤，飞进了神仙的传说，成为能沟通天地的仙鹤，又有引魂升天之意。将壶体的重量感化为流动飞扬，流露出全新的气象，新与旧在一个壶体中融合。

Figure 11. The crane leads the soul to heaven
图 11. 仙鹤引魂升天

Figure 12. Children play on the lotus flowers
图 12. 孩童嬉戏于莲花之上

4.2.3. “后母戊鼎”插画设计绘制

后母戊鼎，又称司母戊鼎，源自我国商后期，后母戊鼎是我国已知最重的青铜器，“有国之重器”“青铜之最”“中华第一鼎”的美誉，威严庄重，形制巨大，工艺精巧(图 13)。后母戊鼎因鼎腹内壁上铸有“后母戊”三字得名，“鼎呈长方形，器厚立耳，双耳的左右各作虎形纹饰，虎头绕到耳的上部张口相向，下承四柱为鼎足，鼎身四周浮雕刻出盘龙纹以及饕餮纹，彰显鼎本身的威严凝重之气”。

Figure 13. The completed manuscript of the Houmuwu Ding
图 13. 后母戊鼎完成稿

2011 年前这件青铜国宝都是称为“司母戊鼎”，2011 年后又改称“后母戊鼎”。为什么更名以及更名后有什么含义？于是打算把设计的重点放在其独特含义之上，让人们更直观的读懂这件“国之重器”背后所蕴含的意义。商朝使用文字属于甲骨文，在甲骨文中，字形顺序没有一定之规，左右上下组合不定，所以二字为同一个字。“后”与“司”的写法一样，用法有别，具体意义看使用环境。“后”字是对母亲、对生命、对权力的尊重，“母戊”是商王文丁之母妇妁的庙号，鼎是文丁为祭祀母亲所铸。这根据《甲骨卜辞》中对妇妁的描述，她极其擅长农耕，掌握了至高的农耕祭祀权。农业是国之根基、重中之重，古人早有天圆地方的概念，方鼎盛谷物以祭地，圆鼎则盛肉祭天，地为方为阴，象征养育万物之母

[10]。于是在插画中设计出了代表包容万物、祭祀大地女性角色在鼎的上方，周身围绕着山川河流，手中引导着象征着丰收富足的麦浪，也代表着人们对大地敬畏与期盼(图 14)。

Figure 14. Ding body square design
图 14. 鼎身上方设计

鼎身选择用多种纹理笔刷表现青铜器历经岁月的斑驳色彩，而其特征鲜明的鼎身四周浮雕刻出盘龙纹以及饕餮纹则用亮色一一细致勾勒其纹路，形成强烈对比，体现威严犷厉背后的鼎之绝美(图 15)。

Figure 15. Ding body decoration
图 15. 鼎身纹饰

鼎耳部位左右各一只具象化老虎威风凛凛的从双耳的虎形纹饰中爬出(图 16)。

Figure 16. Bronze tiger
图 16. 青铜虎

鼎的下方为后母戊鼎其鼎足屹立在中华大地上激起的层层气浪, 鼎的所在之处叫做鼎立, 彰显一种崇高的威严, 下方的卷轴象征着中华上下五千年的历史, 鼎立其上, 象征着鼎立中华, 庄严尊贵(图 17)。

Figure 17. Design under the tripod
图 17. 鼎身下方设计

4.2.4. “越王勾践剑” 插画设计绘制

春秋越王勾践剑, 春秋晚期越国青铜器, 剑身整体挺拔修长, 中脊微隆, 两刃锋利, 黑色菱形暗纹布满整个剑身, 剑把底部铸有的 11 道同心圆, 最令人称奇的是其间隔只有 0.2 毫米, 正面近格处有“越王鸠(勾)浅(践)自作用剑”的鸟篆铭文, 蓝色玻璃和绿松石镶嵌在剑格的正面和背面, 构成精美绝伦的图案, 精致瑰丽(图 18)。

Figure 18. The finished manuscript of King Goujian of Yue
图 18. 越王勾践剑完成稿

越王勾践剑是青铜器中比较独特的种类“剑”, 更独特的在于它曾经的主人是那个卧薪尝胆, 励志图强最终成就霸业的越王勾践。所以本幅的插画设计重点放在这段中国历史上代代相传, 脍炙人口的故事上, 但不是单纯插画叙述故事, 而是把文物和故事相结合的一种全新表现。

首先把青铜国宝用风格统一的绘画风格塑造出来, 置于画面中央, 作为主体(图 19)。

Figure 19. The sword of King Goujian of Yue was drawn
图 19. 越王勾践剑绘制

越王勾践卧薪尝胆刻苦自励，发奋图强，励精图治。其精神化作左手持“天下第一剑”右手托举“苦胆”的春秋霸王意象；剑首令当今工匠们都啧啧称奇的十一个同心圆，化作越王身后的智慧光环；剑身上布满的规则黑色菱形暗格花纹化作越王衣服的纹饰；剑格处镶嵌着蓝色琉璃与绿松石的精美而神秘的纹饰化作盔甲；吴越争霸尽收其底，化作越王的裙摆，也象征着越国终于成为春秋时期的最后一任霸主(图 20)。

Figure 20. Spring and autumn overlord
图 20. 春秋霸王图

4.3. IP 形象设计

青铜四大国宝的 IP 形象(图 21)是根据对每幅插画中的元素进行提炼归纳，设计出了四只独具特色，憨态可掬的国宝吉祥物，活泼可爱的形象更具有亲和力，能更好的在全年龄段推广和宣传青铜国宝，拉近国宝与大众之间的距离。

Figure 21. The IP image of the four major bronze national treasures
图 21. 青铜四大国宝的 IP 形象

4.4. 插画设计应用

根据此次课题的设计研究，延展设计出一系列的文创产品(图 22)，可以作为宣传和推广青铜四大国宝的一种媒介和手段。让富有趣味性与创意的文物类文创真正的走进人们的生活之中、融入进人们的生活之中。

Figure 22. Cultural and creative products
图 22. 文创产品

5. 结论

青铜器四大国宝插画设计, 是弘扬中华优秀传统文化的一次设计创作。在设计前期查阅了大量的资料, 认真调研分析每一件国宝背后的故事与含义, 设计中期的重点放在如何把这些故事与含义与文物本身相结合, 有别于书籍或博物馆的展现方式, 运用插画的语言更直观生动地向人们展示出青铜国宝的深厚文化底蕴, 打破人们心目中对于青铜国宝的刻板印象。后期的偏向于应用的普适性, 通过文创应用让国宝真正走进生活、融入生活。从最初的想法的萌芽到最后的成果的展示, 整个过程中每一个环节都受益良多, 能为宣扬中国灿烂的青铜文明做出一份绵薄之力也感到非常自豪。也衷心地希望通过此次的设计能唤起大众对传统文化、对文物知识的兴趣, 引起人们情感上的共鸣与民族文化自信。

注 释

文中所有图片均为作者自绘。

参考文献

- [1] 胡飞. 中国古代设计艺术的当代生命[J]. 艺术百家, 2005, 21(3): 102-105.
- [2] 魏红珊. 历史考古与美学阐释——以郭沫若青铜器研究为例[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版), 2004, 49(4): 91-95.
- [3] 于晓华. 插图创意在平面设计中的作用[J]. 上海艺术家, 2011(3): 72-73.
- [4] 丁健. 设计符号学背景下平面设计中传统图形的应用探讨[J]. 鞋类工艺与设计, 2021(13): 16-17.
- [5] 杨智杰. 基于文物“活起来”文创产品设计的问题对策与思考[J]. 传播力研究, 2019, 3(25): 16-17.
- [6] 邹肖潇. 博物馆文物的创新解读研究[J]. 中国地名, 2020(3): 41.
- [7] 殷钰. 基于格式塔心理学原则下的博物馆文创产品设计探究[J]. 中国包装, 2024, 44(6): 119-123.
- [8] 郭媛媛, 赵海燕. 山西青铜簋环耳的审美影响及应用思路[J]. 丝网印刷, 2023(6): 108-111.
- [9] 王锦华. 守望精神家园 传承青铜文化[N]. 大同日报, 2009-10-23(011).
- [10] 张常勇. 商周青铜艺术身份认同功能研究[D]: [博士学位论文]. 上海: 复旦大学, 2008.