

基于四羊方尊文化下的文创产品设计研究

张春明, 王瑞杰

常州大学美术与设计学院, 江苏 常州

收稿日期: 2023年12月12日; 录用日期: 2024年1月2日; 发布日期: 2024年2月29日

摘要

作为中国古代青铜器之一, 四羊方尊占有着商周青铜器无可替代的位置, 是中国现存商代青铜器方尊中最大的一件, 其独特造型和历史意义可以成为文创产品设计的灵感来源。本文深入分析了四羊方尊的艺术特质和文化内涵, 并探究其在当代文化创意产品设计中的应用现状, 同时, 经过实践创新, 笔者展示了融汇文化传承与市场价值的文创产品设计案例, 旨在探讨如何基于四羊方尊文化进行文创产品设计, 探索传统与现代的交融之美, 为四羊方尊文化下的文创产品设计提供一种新思路和新方法。

关键词

四羊方尊, 文创产品设计, 青铜器

Research on the Design of Cultural and Creative Products Based on the Culture of the Bronze Square Zun Decorated with Four Rams

Chunming Zhang, Ruijie Wang

School of Art and Design, Changzhou University, Changzhou Jiangsu

Received: Dec. 12th, 2023; accepted: Jan. 2nd, 2024; published: Feb. 29th, 2024

Abstract

As one of the ancient Chinese bronzes, the Four Sheep Square Zun occupies an irreplaceable position in the Shang Dynasty and Zhou Dynasty bronzes, and is the largest one among the existing Shang Dynasty bronzes square zuns in China, whose unique modeling and historical significance can be a source of inspiration for the design of cultural and creative products. This paper deeply

文章引用: 张春明, 王瑞杰. 基于四羊方尊文化下的文创产品设计研究[J]. 设计, 2024, 9(1): 1237-1244.

DOI: 10.12677/design.2024.91148

analyzes the artistic qualities and cultural connotation of the Four Sheep Square Zun, and explores its application status in contemporary cultural and creative product design. At the same time, after practicing innovation, the author demonstrates a case of cultural and creative product design that blends cultural inheritance and market value, aiming at exploring how to design cultural and creative products based on the culture of the Four Sheep Square Zun, and exploring the beauty of the blend of tradition and modernity, so as to provide a new way of thinking and a new way of thinking for the design of cultural and creative products under the culture of the Four Sheep Square Zun. The aim is to discuss how to design cultural and creative products based on the Four Sheep Square Zun culture, explore the beauty of the integration of tradition and modernity, and provide a new idea and method for the cultural and creative product design under the Four Sheep Square Zun culture.

Keywords

Bronze Square Zun Decorated with Four Rams, Cultural and Creative Product Design, Bronze Ware

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

随着全球文化交流的加深和人们对传统文化的重视,四羊方尊作为中国传统文化的代表之一,备受瞩目。在这样的背景下,对四羊方尊进行深度挖掘和研究,以其独特的符号语言和历史内涵为基础,探索如何将其元素融入现代文创产品设计,成为了当代设计界的一个重要课题。研究者们致力于理解四羊方尊的文化意义、艺术特色以及与当代生活的联系,并在设计实践中创造出具有深厚文化底蕴和现代审美特色的文创产品,不仅可以增强人们对四羊方尊的了解,加深印象产生兴趣。也在一定程度上增强了商品信息的识别性,从而推动中国传统文化在当代设计中的再现与传播,以及文化创意产品在市场中的发展,具有积极的实践意义。

2. 四羊方尊的艺术特征与文化内涵

2.1. 四羊方尊的艺术特征

四羊方尊是中国古代青铜器的杰出代表,其艺术特征包括精美的工艺、独特的方形造型、浮雕的四羊图案、线条简洁流畅,雕饰精细,体现了古代匠人高超的艺术技巧和审美追求。四羊方尊呈现出庄严肃穆的气质,体现了中国古代文化对于祭祀和仪式的重视,同时在图案与纹饰上融入了典雅的艺术美感。其独特的造型和精湛的工艺,代表了中国古代青铜器的艺术高峰,具有深厚的历史文化内涵。

四羊方尊独特的造型让人感受到动静交织的艺术魅力。四只生动逼真的羊头醒目地陈列在尊肩的四个角落,它们为尊的核心所在,而羊蹄则坚定地支撑着整个器物,展现出沉稳有力的姿态。在尊的四个面中央,每两个羊头相邻的地方,有双角的龙首蜿蜒曲折环绕。这些龙与静态的羊头形成鲜明对比。从远处看,尊体呈现静止状态,只见四个羊头构成的器物身躯,而龙首则被羊头所遮掩,仿佛严肃守护着盘绕的龙。近距离观察,尽管羊头静止,但龙却蜿蜒曲折,仿佛欲挣脱束缚,腾空而起。这样精巧的设计将动态与静谧完美融合,赋予四羊方尊独特而迷人的吸引力[1]。

器物的纹饰精细而华丽,刻线流畅且富有力量。羊的前胸和背部刻有鳞状纹理,两侧雕有华丽的长

冠凤纹, 底部则呈现独特的夔形图案。颈部装饰着夔龙纹和蕉叶纹, 肩部则有突出的浮雕蛇身龙纹。尊的四个面中央各有一对羊角龙首, 突显在器物表面, 从器物四角蜿蜒至中央位置。整个器物都覆盖着精美的雷纹装饰。器物的四角和中央线都呈现出长长的脊状图案, 这不仅是为了遮盖合范时可能产生的对合不正的纹饰, 也能让器物边角看起来更加立体, 提升了整体造型的气势, 展现出一致而完整的外观。

2.2. 四羊方尊的文化内涵

四羊方尊不仅展示了高超的工艺和华丽的外观, 还蕴含着深刻的文化内涵。从四羊方尊的创作母题羊来看, 首先, 羊象征着吉祥和善良的寓意。从汉代开始, 羊就与吉祥联系在一起。在众多古器物的铭文中, “吉祥”也多作“吉羊”, 因此羊常被当作吉祥之物来崇拜。其次, 羊有“跪乳”的习性, 被后世演绎为孝敬父母的典范形象, 成为孝顺的象征。再次, 羊的禀性外柔内刚, 是正义的象征。因羊与阳在古音中同音可通假, 加上羊形象可爱, 性情柔中有刚, 故人们以“羊”作“阳”的替代符号。在民间的绘画作品中, 也用羊来表现“三阳开泰”、“九羊启泰”的主题[2]。也用羊来表现“三阳开泰”、“九羊启泰”的主题。上古时期就有“皋陶敬羊”的神话, 掌管刑法的皋陶任用一种叫獬豸的独角神羊来决狱, 能判断出人是否有罪, 还能分辨是非曲直, 因此, 后世以獬豸神羊作为司法与公正的化身。最后, 羊一直是人们重要的食物来源, 被奉作牺牲。在东汉许慎的《说文》中记载: “羊在六畜主给膳也。”早在新石器时代, 羊就成为原始人最重要的食物之一。中国是世界上较早驯养羊的国家之一, 人类驯养羊后, 羊一直是维持人们生存的重要食物来源。

总的来说, 古代先民将羊与方尊相结合制成青铜礼器, 寓意深远。这种结合不仅蕴含着吉祥友善、知礼厚德的含义, 也代表着正直威严, 同时象征着食物进贡。制作成礼器后, 它可以取代羊被作为牺牲祭祀之用, 并被用来趋吉避凶、避免灾害侵扰。因此, 四羊方尊所展现的四只羊, 一方面象征着对羊图腾的崇拜, 预示着吉祥如意, 代表了家畜养殖兴旺的愿景; 另一方面则寄托了对整个国家或家族兴盛昌盛、太平盛世的祝愿。至今, 以羊为创作灵感来源的艺术品, 一直深受民间艺术家的青睐和赞誉。

3. 四羊方尊文创产品概括

3.1. 四羊方尊文创衍生品

为普及中国积木文化, 结合中国文物特色, 创造了四羊方尊积木模型。如图1所示, 这套积木精湛地还原了四羊方尊的形象, 设计巧妙、造型优雅。它呈现出深远的历史底蕴, 传承独特的中国美学, 展现了悠久的历史文化。这不仅是收藏佳品, 更具有广阔的商业发展潜力, 将传统与现代融合, 为人们带来新的审美体验和文化认知, 为传统文物注入了新的生命力。

Figure 1. Four Sheep Square Zun blocks
图1. 四羊方尊积木^①

四羊方尊的名片夹是目前在中国国家博物馆官方旗舰店中的唯一一件四羊方尊的文创产品。如图 2 所示, 该名片夹采用镂空的形式, 整体把四羊方尊精炼成为平面与线条, 光洁刚劲, 展现出了古典的美感, 两个羊尊一前一后, 一大一小, 生动地把握住了平面纹饰与立体雕塑之间的处理转化, 把现代商务生活的感觉与商代青铜文化巧妙结合, 给工作带来文化眷古的韵律感和以史为鉴的厚重感。

Figure 2. Four Sheep Square Zun dignity name card holder
图 2. 四羊方尊名片夹[®]

纸艺台灯——四羊方尊, 如图 3 所示, 该产品所有的部分都由印花纸片和胶水拼贴而成。在这个制作过程中, 作者更深入地了解了四羊方尊的整体结构, 并对传统工艺的精湛技艺感到惊叹。通过用纸质材料进行文物复原, 重现了四羊方尊的轮廓, 呈现出更为栩栩如生的效果。这不仅是一件艺术品, 更是历史的重现, 为传统文化注入新的生命与温暖。

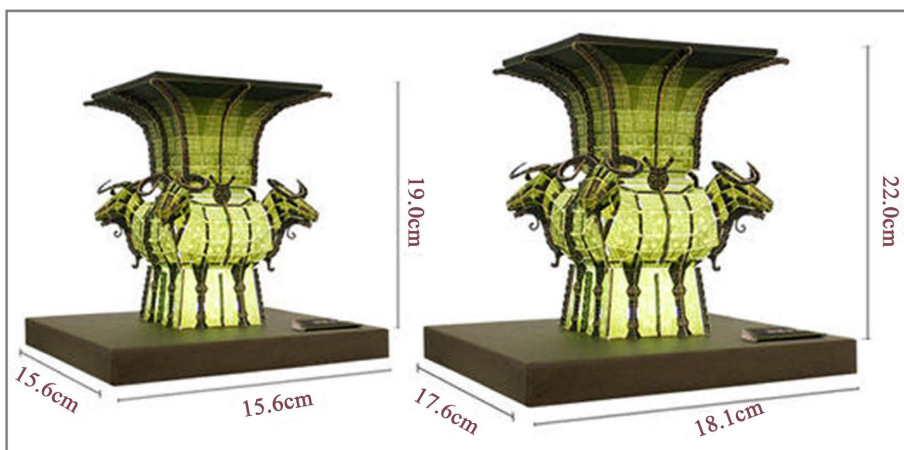

Figure 3. Four Sheep Square Zun night lamp
图 3. 四羊方尊夜灯[®]

3.2. 存在的问题

四羊方尊文创产品的销量并不乐观, 线上店铺也不多, 尽管四羊方尊具有深厚的历史文化内涵, 但其文创产品可能缺乏与现代消费者需求契合的创新元素或者吸引力。缺乏独特设计、创意不足或者价格不适宜等问题可能导致产品未能吸引目标消费者。为此, 笔者针对四羊方尊文创产品进行线上体验电商店铺与线下实地走访的调查后, 发现四羊方尊文创产品存在如下问题。

1) 文创产品种类单一。调查发现,多数四羊方尊文创产品为摆件、纪念币,少数为瓶装玩具。种类过于单一,可能导致消费者选择受限。缺乏多样性和创新可能限制了产品吸引力。

2) 文创产品同质化严重,产品造型过于相似。四羊方尊文创产品的造型与四羊方尊文物的造型一模一样,可能会限制了文创产品的创新和吸引力。虽然忠实于原作可能是为了保持历史传统,但过于保守可能导致产品缺乏新意和差异化。在创意设计上,可以尝试将四羊方尊元素与现代元素相融合,注入创新思维与艺术想象力,打造更具时代感的产品。通过改变尺寸、材质、色彩或赋予不同功能性,可以提升文创产品的层次感和创新力,以吸引更多广泛的消费者群体,并使其在市场中更具竞争力。这种创新可以保留传统元素的独特魅力,同时赋予产品更多现代风格和实用性。

3) 缺乏实用性。四羊方尊文创产品缺乏实用性或许是因为过于着重于文化表达,忽略了实际使用需求。这种偏重文化价值而非功能性的设计导致产品在日常生活中的实际应用性受到限制,缺乏符合现代消费者需求的实用特点。

4) 劣质产品多,影响四羊方尊文创产品口碑。目前四羊方尊文创产品还呈现出劣质产品多的现象,所选用的材料不仅质量差、容易损坏,而且不环保。消费者们购买这一类产品后往往会产生厌恶情绪,进而影响当地文创产品和四羊方尊文创产品的口碑,造成恶性循环。

综上所述,四羊方尊的文创产品多数仅限于简单的复制和排版,并未充分挖掘其设计元素。这些产品大多局限于以四羊方尊原貌为基础进行复刻,未展现对其深层次的审美内涵和设计理念的创新发挥。虽然复制品可能在外观上忠实于原作,但未能突显出其背后蕴含的丰富文化内涵和历史价值。缺乏对其独特造型、寓意和象征意义的深入解读,限制了文创产品的创新性和独特性。应当有更多的设计师和艺术家致力于将四羊方尊的元素融入到现代创意中,以创新的方式重新诠释其意义,将其文化符号赋予更广泛的生活场景,从而让这些产品不仅是简单的模仿,更是对古代文化的再思考和当代诠释。

4. 四羊方尊文创产品设计方案

四羊方尊文化下的文创产品设计应致力于保留历史文化的精髓,同时融入现代元素,打造更具实用性和吸引力的产品。四羊方尊文创产品中的应用元素应从四个方面进行提取,第一个方面是从四羊方尊的造型进行提取,第二个方面是从四羊方尊的纹样进行提取,第三个方面是从四羊方尊的工艺材料进行提取,第四个方面是从四羊方尊的历史背景进行提取。这四个方面在提取应用后环环相扣,缺一不可。共同代表着四羊方尊的整体内涵。此外,产品功能应紧密贴合现代生活需求,可以是家居饰品、文具、创意礼品等等,以满足不同人群的需求。

4.1. 文创产品设计思路

图4为四羊方尊文化下的文创产品设计思路图,从图中可以看出,其文创产品设计需深刻体现情感化设计,通过该设计方法提升产品的情感化内涵,使消费者得到心理上的满足[3]。结合美国心理学家诺曼的《情感化设计》中将设计情感明确划分为:本能层、行为层、反思层,以此三个层次提出四羊方尊文创产品设计思路。

1) 情感化设计的第一层次为本能层,可利用四羊方尊的神秘感和历史文化价值触发用户的好奇心和敬畏感。通过独特的造型、古朴的纹饰、典雅的色彩,巧妙的工艺材质让人产生与历史相连的情感联系,激发用户对中华文化的情感认同。

2) 其次第二层次为行为层,也就是指在设计中要以人为本,全面考虑功能性因素,这是留住消费者的基本前提,推动四羊方尊文创产品具备实用性,并且符合当代人的使用偏好和习惯。

3) 第三层次为反思层,文创产品的设计应该唤起用户对文物背后历史、文化以及价值的思考。这意

味着要考虑产品使用时或使用后将给用户带来什么样的感受[4]。情感反思是一种主观的体验, 因此用户通常会忽视产品的内在价值。面对当今多样化的消费群体, 最好选择“适用于所有年龄”, 甚至“不受性别限制”的情感元素, 以便扩大用户的接受范围。

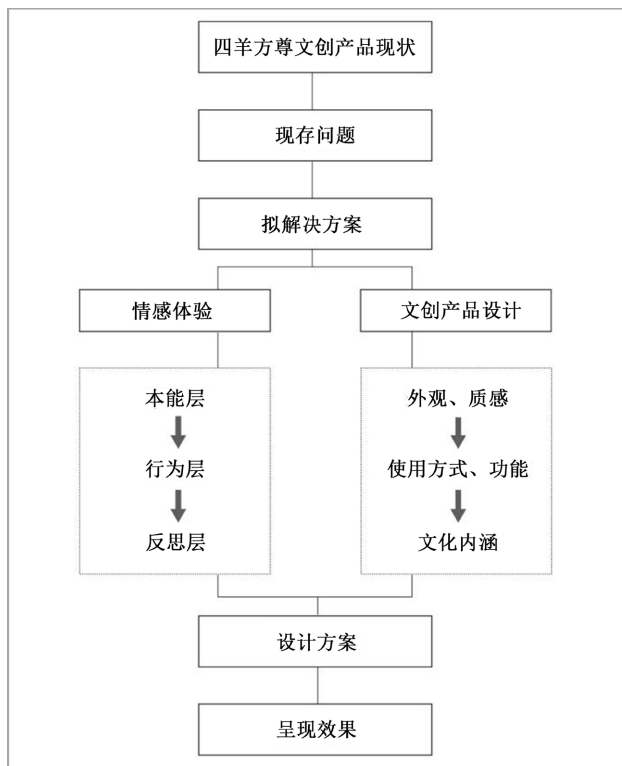

Figure 4. Design thinking framework
图 4. 设计思路框架[®]

4.2. 四羊方尊文化下的羊奶包装设计

本研究认为, 文创产品的设计需要深入了解目标受众的文化喜好和需求, 结合创新理念与艺术表达, 注重与传统文化、时尚潮流的融合, 同时考虑产品的实用性和市场价值。设计过程中, 灵感来源于历史传承和未来趋势, 注重创意的独特性和对品质的提升, 以引领消费者体验与思考, 打造独具魅力的四羊方尊文化创意产品。依照前期的调研, 现在大多数青铜器文物的文创产品呈现出的特点是文化性不强、文化体现方式单一, 例如在铜币、书签、书本等用品上只印刷文物的具体形象, 又或者将文物造型不做任何改变做成纪念品摆件, 价格高昂。所以笔者通过大胆创新, 将四羊方尊文化与当代设计进行融合, 探索传统与现代的交融之美, 设计了基于四羊方尊文化下的羊奶包装设计。

如图 5、图 6, 羊奶瓶整体轮廓为曲线状, 造型流畅优雅, 呈现出一种高雅别致的美感, 仿佛继承了古代青铜器的优美线条。瓶身以简约而精致的方式演绎了四羊方尊的外观轮廓。在纹样上, 因受限于加工工艺与成本, 往往须在形态及纹饰方面做出权衡。对于羊奶包装设计而言, 不得不舍弃了四羊方尊文物原有繁复而精心设计的纹样, 尽管失去了一些精美细致的纹饰, 但却为了在当今市场中更好地适应, 以实现产品的合理制作和广泛推广做出了必要的调整。在材质选择上, 为了赋予产品更高的价值感和品质感, 使其更具有现代化的时尚性与文化性, 便选取合金打造瓶盖, 瓶盖材质仿若古代青铜器质感, 致敬古物的传世魅力。

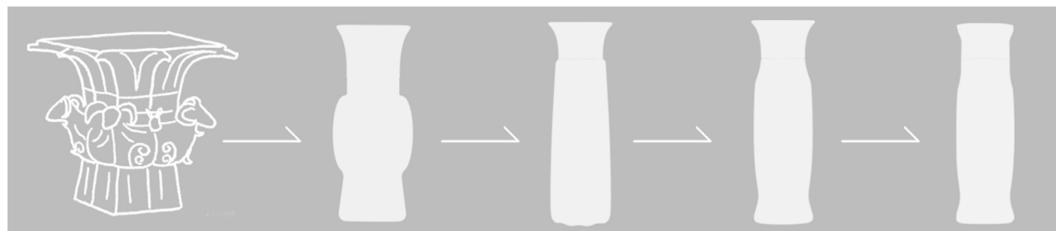

Figure 5. Goat milk bottle design process

图 5. 羊奶瓶设计流程[®]

Figure 6. Goat milk bottle effect

图 6. 羊奶瓶效果图[®]

该设计的深层内涵多层嵌套，笔者在羊奶包装设计构思中融入四羊方尊的元素，并非止于浅薄的字面联系，其更加隽远的内涵在于羊奶相较于牛奶，营养价值更为突出，售价抬高，定位自然高端，因此，将四羊方尊青铜器的元素融入羊奶包装设计，目的在于彰显羊奶的尊贵身份，传递出奢华与高级的品味。这种设计更在于对产品品质 and 价值的深层诠释，透过对历史文化的启发，将产品升华至一种更为精巧、雅致的境界，呈现对产品的深刻洞察和品牌价值的精准把握。它超越了当今市场常规四羊方尊文创衍生品的一般融合形式，寓意着对传统文化的传承与创新，将四羊方尊文物元素赋予现代设计，注入了产品特有的历史内涵和文化意义。这样的设计不仅传递产品的外在价值，更是对历史传统的尊崇和创造性发展的致敬。

5. 结语

在四羊方尊文化下的文创产品设计研究中，历史与创新相互交织，文物的生命力在当代焕发新的光芒。这项研究将古代文明的辉煌与现代设计的智慧相融合，使文化遗产在新的时代中持续绽放着光彩。这种设计不仅仅是对古代智慧的尊重，更是对未来世代的文化遗产的呼唤。四羊方尊文化的研究为人们展示了文明的延续与传承。它呈现了历史的辉煌与智慧，也启示了人们如何将这份宝贵的遗产传递给后人。这项研究的价值不仅在于创造出独特的文创产品，更在于在现代社会中重燃了对传统文化的热爱与尊重。在未来的道路上，笔者将继续以四羊方尊为灵感，探索更多融合传统与现代的创新之路。

注 释

①图 1 来源：湖南炭河里国家考古遗址公园公众号

②图 2 来源: <https://zhekou.manmanbuy.com/m/zhekou.aspx?id=20348812>

③图 3 来源: <https://detail.youzan.com/show/goods?alias=1yixihvhzcok>

④图 4 来源: [4]

⑤图 5、图 6 来源: 自绘

参考文献

- [1] 国之重器四羊方尊[J]. 小学科学, 2015(11): 28-31.
- [2] 吴卫, 姚傲雪. 宁乡四羊方尊艺术特征及文化蕴意探析——十大国宝级青铜文物系列艺术研究[J]. 艺术百家, 2014, 30(S1): 105-108.
- [3] 张艺璇. 基于四羊方尊的文创产品设计研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京印刷学院, 2023.
- [4] 刘奇勇, 王一仁, 余果, 李冠达. 武夷山文创产品设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(12): 391-399.