

设计无处不在 设计创造未来

良渚纹样变形记

从玉琮刻符到国潮设计

■ 邵一哲 毛勇梅(杭州师范大学美术学院)

青少年朋友们,你们是否设想过几千年前我们的祖先是如何在荒野与河流间开垦家园,又是怎样利用有限的工具创造出精美的器物?又隐藏着怎样的智慧与故事?今天,就让我们通过设计作品《古纹新叙》,带着好奇心,透过良渚文化遗产中的纹样与刻印,回到五千多年前的长江下游平原,走进神秘而辉煌的古城良渚,开启一段精彩的时光与创新之旅!

一、良渚文化探秘

良渚文化诞生于大约公元前3300年至公元前2300年,是中国新石器时代晚期非常重要的文化体系之一。它的中心区域位于今天浙江省杭州市的余杭区。或许你们很难想象,在这么久远的年代,良渚人已经建立起了高度发达的社会组织,有了明确的分工,展现出了早期国家雏形的特征。更令人自豪的是,2000年,良渚古城遗址被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录,这意味着良渚文化不仅属于中国,也是属于全人类共同的宝贵财富!

二、良渚文化中的纹刻

传统文化中的纹样和刻画符号不仅是美学的体现,更承载着深厚的文化意义。这些符号常常蕴含着对自然、生命、宇宙等的理解和表达,是先民智慧的结晶。在良渚文化中,人们通过制作大量精美的玉器陶器和建设祭祀遗址,表达对自然、祖先和神灵的敬仰。仔细观察良渚器皿上的刻画的纹样,你们会发现其中充满了古良渚人眼中万物的细致描绘。不仅具有装饰性,更可能象征着特定的社会地位、宗教信仰或宇宙观;不仅美观,还蕴含了丰富的文化意义。

刻符陶罐 刻划纹黑陶贯耳罐 带盖宽把杯

良渚纹刻以精细的线条为主,其制作工艺包括阴刻、浅浮雕和透雕等方式,其中阴刻最为常见,能够在玉面上勾勒出流畅的折线与曲线,从而形成纤细如丝的装饰面。这些线刻纹样往往高度抽象,它们在早期呈现写实特点,到了中、晚期则逐渐演变为简洁凝练的几何形态,体现出从写实到抽象的动态平衡。

三、良渚纹刻的象征含义

通过对良渚各纹样刻画的解读,可看出它们在传达神权与崇拜、宇宙与秩序、自然与万物、生产和生活四个方面具有深厚内涵。

1. 神权与崇拜

良渚刻画纹样中最具代表性的,是神人兽面纹,以神秘的半人半兽形象凸显祭祀权威与神圣性。器物上的神人兽面纹常见于玉琮、玉璧及高等级陶器,线条简练而气势磅礴,意在通过造型强化部落对超自然力量的敬畏与依赖。人面象征沟通天地的媒介,兽面代表虎、鳄等图腾动物的组合,形成“人驾驭自然”的权力叙事。

2. 宇宙与秩序

涡旋纹、弦纹与同心圆等几何纹饰,象征天地生成与宇宙秩序。先民通过刻画旋涡状纹样来表现宇宙运行的周期与秩序,寄寓天人合一的宇宙观念。这些纹饰在玉琮、璧、琮环和玉璜等礼器上反复出现,涡旋纹既以它的螺旋线条既模拟水流形态,又象征能量循环;三角回旋纹暗示宇宙能量的流转等等。而菱形纹即帝星纹——以几何形态代表对北极星的崇拜,菱形中心点象征北极天帝,四角延伸线隐喻四方的神祇,构成“中心——边缘”的宇宙秩序模型。

旋转纹

漩涡纹

帝星纹

3. 自然与万物

龟背纹、龟纹与蜷体鸟纹等图案,展现良渚人与自然的紧密关联,多见于高档陶器与玉器上。形态各异的飞鸟图像不仅装饰器物,更表现先民观察、崇拜飞禽的自然智慧与图腾信仰。晚期陶器上流行的蜷体鸟纹(凤鸟纹),体现将鸟与蛇或水生动物形象结合或是百鸟朝凤的意象,象征生生不息的自然循环与万物共生。

玉鸟纹

蜷体鸟纹(凤鸟纹)

4. 生产和生活

良渚印纹陶上的云雷纹、S纹、菱回纹、波状纹、曲折纹、叶脉纹、三角纹、编织纹、篦点纹、圈点纹、方格纹等各种几何纹样,源于对蛇形、植物脉理与水波纹理的简化,既有装饰美学,也折射原始生产生活场景与蛇图腾崇拜。黑陶三足炊器的鼎足多仿鱼鳍形态,反映渔猎与烹煮活动的结合,既满足实用功能,也在造型上融入生产生活符号。

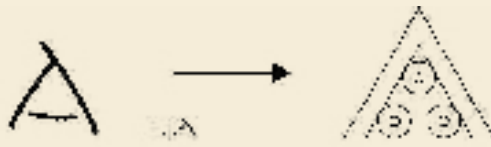
四、古良渚的宇宙天地观模型——玉琮

《周礼》中有“以苍璧礼天,以黄琮礼地”之句,反映古时的统治者用璧祭天、用琮祭地,象征着古良渚人与天地沟通。玉琮复杂的平面和立面是良渚先民对宇宙空间的构想也是宇宙观的微缩模型。玉琮的“内圆外方”造型与先秦“天圆地方”观念相契合:内圆代表天,外方代表地,中通的圆孔则表明天地相通的信仰。

五、良渚纹刻的现代设计转译

在深入剖析良渚纹刻的过程中,我们像一位探险者,循着纹样刻划的足迹,探索它们在时光长河中流变的奥秘。将这些良渚纹刻图形依据外形和个中蕴含的所指意义进行提炼、变形后,结合圆形、弧形等基础几何图形的抽象形变与概括使它们化作富有节奏感的图形符号。最后,又融入了黑、白、灰的层次渐变增加完成度,为这些符号增添古老与现代交织的灵动与厚重。

1. 纹刻符号的图形转译设计

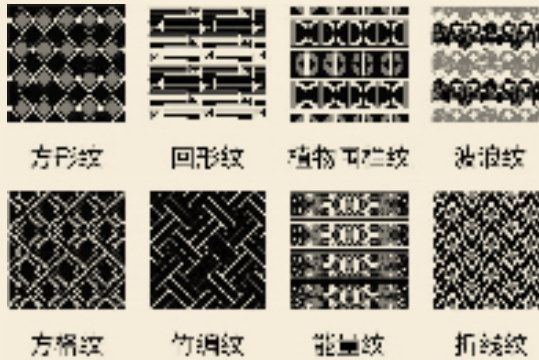

几何环形纹

将简单的纹样刻划结合简单的几何图形(方、圆)进行主观想象结合客观形态上的变化形成具有大多具有对称性,层级性的抽象化规整图形。以三角纹为例,在简单的三角图形上进行了不同几何图形的添加,增加符号的丰富度。

现代的传统图案排列设计通常采用二方连续或四方连续的构图形式,通过重复排列形成方块状图案,严谨中又不失生动与趣味性。在四方连续构图上,将提取的单独纹样进行有机组合重构,将以方形纹,回形纹,波浪纹,竹编纹为代表的边角排列纹形成具有传统艺术性的创新纹样形式。

方形纹

回形纹

植物叶脉纹

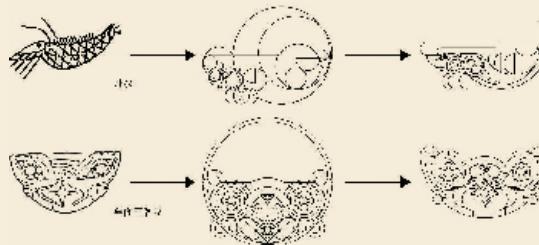
波浪纹

方格纹

竹编纹

能量纹

折线纹

动物纹与神徽纹