

浅析饕餮纹在视觉传达设计中的应用

张怡

江苏省新闻出版学校, 江苏 南京 210000

[摘要] 我国的古代青铜器的设计中, 通常会见到刻有饕餮的花纹。饕餮的花纹给人一种庄重神秘之感, 构图紧凑, 在我国的青铜器的装饰花纹中属于水准非常高的画作之一。在本文中, 通过对不同时期的饕餮纹样的形成原因及发展趋势来进行饕餮纹样形成特点的分析, 而且对于饕餮的构图纹路以及在之后的各类建筑设计中所想要传达出来的视觉效果, 进行了深入的分析探究。

[关键词] 饕餮纹; 传统纹样; 视觉传达引言

DOI: 10.33142/sca.v3i8.3157

中图分类号: J529

文献标识码: A

Brief Analysis of Application of Taotie Pattern in Visual Communication Design

ZHANG Yi

Jiangsu Press and Publishing School, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract: In the design of ancient Chinese bronzes, we usually see the pattern of gluttonous. Taotie's pattern gives people a sense of solemnity and mystery, and its composition is compact. It is one of the high-level paintings in the decorative patterns of bronzes in China. In this paper, through the formation of different periods of Taotie patterns and development trends to analyze the characteristics of the formation of Taotie patterns and for the composition of Taotie lines and the visual effects to be conveyed in various architectural designs, the paper makes an in-depth analysis and exploration.

Keywords: Taotie pattern; traditional pattern; introduction of visual communication

随着社会经济的发展, 世界正经历从工业文明进入后工业文明的阶段, 中国设计风格差异化的表现形式推进了多元化的家居设计文化, 迸发出无限的家居设计的新需求和新市场。人们在享受着不同风格家居艺术氛围所带来的艺术体验、情感寄托的同时, 也面临着设计精神匮乏、创新能力差、根脉文化缺失等现象, 而青铜器时期作为人类学家公认的文明起源之一, 它在中国工艺美术史中标志着设计文化自觉的开始, 源于古人的生产和生活, 因而饕餮纹的风格和特征也被打上了时代的印记, 其与生俱来的玄妙神秘以及与西方原始纹样不谋而合的纹样构成形式赋予了饕餮纹天然的时代风格气质, 也因其独特的艺术魅力被应用于各类家居设计当中。

1 饕餮纹的发展与演变

在我国的传统说法中, 饕餮是上古时期的四大凶兽之一, 神秘而冷酷。在我国的青铜器中, 通常也用饕餮的图案纹路作为一种装饰, 有种叫法叫“兽面纹”。饕餮的图案装饰最多的也就是青铜器, 人们通过在青铜器刻画饕餮纹饰, 借助饕餮对抗邪恶的力量或者是来为此器招来饕餮的神力守护祭神的酒食。

随着生产力水平的提高, 青铜器的制造工艺的改善, 器壁的种类与纹饰也不断丰富, 饕餮纹也伴随着青铜器的发展而不断丰富。饕餮纹饰的发展经历了从抽象到具体的过程, 从简单到复杂。饕餮的纹路更加完整, 在细节的勾勒表现上更加灵活具体, 而兽面拱起的造型也更加生动活泼。而在饕餮纹路的狰狞夸张的形态之下, 也有着显而易见的淳朴友善。这些充满想象力并融合了人面与兽面特征的面具, 反映了丰富的原始神秘的色彩。我国的传统文化在近几年开始有了复燃的趋势, 在我国传统文化中漫长的历史长河中通常有着形形色色的文化浪花摆动, 不同的民族将我们的中华文化更是装点得无比丰富多彩。

经历了历史的荡涤, 饕餮纹作为一个在历史长河中的巨石显现出不一样的特色, 给人的印象更加凝重、坚强。也正是这类的文化一直停留在其中, 使得中华的历史文化散发着独特的魅力。我们应该用今天的时代语言重新诠释这一经典。现在这些符号仍有着积极的实际意义, 建立传统与现代文明联系的有效手法便是将这些传统符号运用作为设计元素^[1]。

2 饕餮纹在建筑设计中的应用

2.1 饕餮纹在建筑设计中的应用

饕餮纹作为传统纹饰的一种, 有时会被应用于有关传统文化的建筑设计中, 一则, 其纹饰的美感具有装饰性, 二

则，饕餮纹的悠久历史表征所设计事物的年代久远，文化深厚。饕餮的整体刻画中更加需要考虑的是其装饰的作用，此外在构建勾勒图案的过程中，也会有对称平衡的因素夹杂在其中，各类图案的穿插也会有所体现。

就比如说，中国文字博物馆（图 1）的建筑物的设计元素。在建筑中采用更加先进的设计理念，通过加入饕餮的形象纹样装饰，从而使得建筑物的档次无形中得到了提升。另外还有蟠螭和饕餮共同装饰的浮雕金鼎，运用红黑装饰，使得殷商文化得到充分的展现。整体的布局结合了古代与现代的文化艺术，带着浓浓的殷商宫廷风和后现代艺术范。

图 1 （组图）中国文字博物馆，2009 年

2.2 饕餮纹在装饰设计中的应用

在具有中国文化特色的室内装饰设计中，饕餮纹原本是具有装饰性，它的装饰图形蕴涵了中华民族独特的民族文化内涵。例如，郑州地铁一号线（图 2）文化主题“厚重中原”，设计师从郑州传统文化中提炼出“青铜”“仰韶”“民俗”“钧瓷”4 个大类的设计元素，运用到室内装饰中，其中也是运用了饕餮纹的设计元素。

图 2 郑州地铁西流湖站，2013 年

2.3 饕餮纹在家居中的应用

中国古代家具的特质，不仅仅是通过各个时期的演变，完善了使用上的价值，同时还凝聚着不同时期特定的艺术风格。在现存的众多家具文物和我们日常使用的各类风格家具中，能明显的看到中国家具传统工艺、造型/形制、图案纹饰的传承与发展，体现出精湛的工艺价值与极高的艺术欣赏价值。而随着近几年中国风的全球流行，也带火了家具界的设计。中国家具艺术历史悠久，源远流长。千百年来，经过历代劳动人们的发展创新，能工巧匠辈出，慢慢的就形成独特的风格。到了现在，三大流派风格也在将继续被继承和传扬，仍被广泛的运用于当代众多实木家具中。而随着中式装修风格的风靡，饕餮纹这一极具中国特色的纹饰也出被广泛应用在实木家具的造型雕刻中^[2]。

3 饕餮纹的优越性

3.1 “图形”的创新演绎

饕餮的纹路设计不管是在布局还是在构图上，都有着一定的秩序和规范的理念，这也构成了一种神秘、神圣、严肃狰狞的尊贵之感。“图形”主要指物体所表现出来的物象形状与结构，将饕餮纹图形中的“行”运用到家具设计中。

在对饕餮的纹路以及其背后想要表达的含有有了一个深刻地掌握之后，对于它的“形”也要进行仔细的观察和描绘。根据传统的设计，对图案进行不断地分割、结合、错位、分解等，保持其形在，之后进行深一步的设计，将新的含义包含在其中，并且对于新的图形所要传达出来的视觉效果有一个整体的把握。通过这样设计出来的家具产品，融合了当下这个时代的元素，将传统的饕餮文化进行了保留，进而彰显出更加深刻的底蕴以及更加明显的文化个性。

3.2 “寓意”的创新演绎

自古以来，人们反复的采用饕餮纹这一传统的图形，不仅仅是其外观具有神秘和独特的审美，更重要的是被我们所看到的这种饕餮纹图形后面所蕴涵的当时那个时代的特征和更多内涵。当传统的饕餮纹与家具设计相结合，继承并发展饕餮纹的图形时，对于原本的饕餮纹的图腾和宗教赋予新的内涵和寓意。正如司徒虹曾经对于它的概括总结一样，它是国人的意识和观念的综合体现。是古人对规律的尊重和总结，也是人们追求美好生活的具体表现。尽管饕餮作为凶兽并不是人们对于幸福生活的期盼媒介，但是它之后隐藏着的含义就是人们的希望，通过它的威严狰狞、气势强大、镇压邪恶，来满足人们对于平和生活的渴望，传达人们对礼的重视。

3.3 “气势”的创新演绎

“气势”通常是一种精神的传达，在图中展现的是气韵和姿态。饕餮纹在气势上是所有别的纹饰都比不了的，它是神、兽的结合，眉眼之间透露着凶悍能够震慑到人的内心，反应了当时统治阶级的凌然的气概。在对于传统饕餮的勾画的继承发展中，一定要注意对“气势”把握，从而才能够充分将传统文化与现代的设计思维糅合，传达出来的设计效果更加能够贴合设计者的期望。在进行设计的过程中，对其原有气势保持的基础上，还要在图的想“形”的设计中注意神韵也就是精神层面的深入了解，这样才能够准确地找到传统与现代的设计契合点，从而继承到传统文化中饕餮的艺术创作精华，将本民族的文化推向世界。

4 结语

中国传统家具图纹历久弥新，不管是传承几千年的祥云、蕴含禅意吉祥的佛教“八宝”、寓意淡泊雅意的山水花鸟，还是回字纹、万字符其“祥和”寓意，都对我们现代家具的设计产生了深远影响。正如上文中的饕餮纹饰，它与现代家具碰撞正迸发出新的生机，在历史与文化的场合中立体而保存长久。

[参考文献]

[1]董洪志,张晋翟.饕餮纹在视觉传达领域中的应用[J].大众文艺,2017(5):6.

[2]曹婷.饕餮纹样在汉字字体设计中的应用[J].艺术品鉴,2017(2):35.

作者简介:张怡(1985.12-)女,盐城工学院,艺术设计,江苏省新闻出版学校,初级职称。