

以四神文化为例的传统形象创新与发展

董思辰

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘要】：作为中华传统文化代表之一的四神文化有着千年的美学价值，凝聚了远古社会古人们卓越的造物思想和智慧结晶，传递着中华民族深厚的民族哲思与美好寓意。在现代社会中，如何更好地将“四神”文化传播下去，使其在现代设计中继续传承与创新，且运用在紧随潮流的多元的现代文创产品中，丰富传统视觉符号语言的同时增强文化自信和文化认同感，给它们赋予不同的寓意，这些都成为传统文化再设计崭新的课题。

【关键词】：四神；纹样；再设计；文化衍生品

DOI:10.12417/3041-0630.26.11.035

引言

四神文化作为中华传统文化的经典象征之一，是远古社会流传千年的古人们的智慧与结晶，就被赋予德、礼、义、智、道等内涵，是远古人们修身的精神参照。同时传递着中华民族深厚的东方美学哲思以及赋予着美好寓意。如何让“四神文化”更好传承和创新，并且运用在现代文创衍生品中去，丰富和发扬传统视觉符号语言，赋予更多元的寓意，已然成为传统装饰文化再设计的新探索的课题。

1 四神文化的起源与发展

1.1 关于四神的起源

“四神”是指青龙、白虎、朱雀、玄武这四大神兽，也称为“四灵”或“四象”。不仅是神话故事中的神兽，同时也是古人认为的完整宇宙秩序体系。四神文化起源最早可以追溯到自然崇拜和动物崇拜。原始社会人们生产力水平低下，对于自然界动植物，日月星辰充满好奇与敬畏之情。享受大自然赠予的美好感受，因而形成自然崇拜，对于自然界观察到的珍奇动物产生尊崇，这就是四神文化的原始萌芽，在原始崇拜的基础上，逐渐衍生出四大学说，因古人始终秉承着天地万物有四灵的思想，通过观察天上二十八宿的天象，按照方位连线成青龙、白虎、朱雀、玄武四大神兽形象。青龙、白虎、朱雀、玄武四神体系，并非一朝形成，它由上古天象崇拜、方位信仰与五行学说逐步融合，至汉代最终定型，成为贯穿墓葬、建筑、器物装饰的核心视觉符号。^[1]各部落以龙、虎、鸟、龟蛇作为本氏族的图腾，并认为这四方符号可以守护家园，保佑子孙的作用，因此流传出万物有灵崇拜说、星宿崇拜说、部落图腾说以及阴阳五行说。（图1）

图1 四神文化的起源追溯展示图(左)四神画像展示图(右)

1.2 关于四神的发展

关于四神文化的发展可以追溯到史前至商周时期，在河南濮阳京尤出土龙虎纹样。也是最早所见的实物遗存，而到了战国时期，在曾侯乙墓中的漆箱中发现绘有二十八宿，以及青龙、白虎的图像。正如：《礼记》所载：“前朱雀而后玄武，左青龙而右白虎”。因此四神正式确立，在汉代纳于阴阳五行，并广泛用于汉代壁画、砖瓦等器物中，具有镇守四方、天人合一、长生祈愿、等级礼制等寓意。具有普遍文化认同感。从此“四神文化”走向成熟期。后来从魏晋以至唐宋逐渐普及，融入了道教化、风水化。魏晋时期道教护法、风水堪舆、通常装饰在石棺、铜镜、青瓷上。唐代则形成了四神的“鼎盛”时期，偏向于丰满华美、艳丽大气，象征着帝国统一，富贵长寿，驱邪之意。宋代的风格清秀内敛，不如唐代华丽。常见于道教宫观壁画、造像、建筑装饰、民俗器物中。自元代开始彻底民间化、世俗化、直到明清仍然深入于百姓生活，至现代依然存在于传统文化、道教文化以及一些古代风格的建筑中。由此可见四神文化贯穿华夏历史。成为了中华文明最具代表性的精神图腾之一。构建出东方宇宙观与价值体系。

2 四神文化中形象再设计研究

四神文化在漫长悠久的历史 and 神话中都居于核心地位，意义隽永。而在现如今的社会中，人们缺乏对于四神文化的传播

意识,或是对其形象的研究不够深入,存在生搬硬套的现象,未结合历史发展和形象寓意进行综合性探索。因此我们应该通过对四神文化来源的追溯以及对现代市场的调研,来进行形象文化的再设计应用,让四神文化超越单纯的民俗符号,与现代文明相融共生,为社会发展及个人成长提供精神指引。传统神兽形象的现代再设计,并非简单复刻古样,而是在保留文化辨识度的前提下,简化繁复造型、优化体态结构,使其适配当代审美语境与视觉传播习惯。^[3]运用拟人化和夸张的手法赋予形象生动而各异的特征。依次为“青龙”、“白虎”、“朱雀”、“玄武”的四大神兽形象。其中“青龙”采用夸大的手法,龙角中心部分运用了传统纹样中的缠枝花卉纹,对称华丽的纹样。寓意着繁荣、祥瑞之意。头部、脸颊、以及身体运用了卷云纹,象征着青龙行云布雨,东方生机的意象。腹部少部分运用鳞片,保留神兽特征。四肢和躯干运用回纹,象征生生不息,尾部的卷草纹,呼应春季生机勃勃,草木生长的文化内涵,颜色的主色调配有暖金、明黄、橘红,辅助色为浅绿、青碧色、清新柔和。代表了春日暖阳,把东方韵味和春天气息展现淋漓尽致。少量的浅粉和红棕强化了吉祥氛围。“白虎”则是头部运用龙纹和几何兽纹,具有强烈的图腾运用与辟邪之意。耳部和手臂刻用剑纹,强化了猛兽神秘威严,力量均衡的体现,并运用少量的菊花纹,把秋季的纹样与西方虎的形象相结合。主色采用米白,象征纯净、肃穆、正义。代表秋季收敛肃杀之气,辅色暖棕、土黄、淡青、浅绿。有着秋季丰收,增添生机与活力。“青龙”代表生发,“白虎”寓意收敛,暗含“顺时而为,张弛有度”的东方哲学。启示着人们应摒弃过度索取的发展模式,兼顾开发与保护,践行绿色可持续发展,实现人与自然和谐共处。“朱雀”主要运用火焰纹、头项呼应朱雀五行属火,与南方夏季的属性相呼应,象征炽热、光明、生生不息。额头太阳纹贴合朱雀“火鸟”、“浴火新生”的文化意象。色彩运用赤红、橘红、暖橙的渐变色,营造温暖治愈的视觉氛围,朱雀振翅欲飞的动态,线条流畅,栩栩如生,又以昂首挺拔之姿表达其守护着南方的寓意。在精神层面上来说“朱雀”亦主明达,倡导待人处事心怀光明,要有积极担当。“玄武”运用龟甲几何纹。体现出龟的本体特征,象征长寿、稳定、四季安宁。呼应冬季的蛰伏内敛的特质。水波纹体现蛇身环绕,边缘流畅曲线贴合玄武五行属水结合北方的属性。象征流水不息。主色运用青蓝、浅紫、辅色淡粉、浅紫渐变。突出梦幻雅致的国风质感,又以黄点缀。象征纯净安宁、福寿绵长、契合玄武长寿永生。守护平安的文化内涵。兼具民族文化底蕴与现代审美价值。“玄武”意蕴潜藏,告诫人必要时需潜心沉淀,韬光养晦。通过现代的视觉再设计,四神相辅相成,诠释了进取与蛰伏,积极与谨慎相平衡的处世之道,这也成为了古人智慧馈赠给今人的精神瑰宝。(图2)

图2 关于四神形象文化创意进行再设计展示图例

3 四神文化中的传统纹样再设计

3.1 四神纹样元素重组

立足于四神民俗与五行传统文化,青龙、白虎、朱雀、玄武历经历代纹样演化,逐步呈现出风格独立的传统装饰造型。着手本次纹样重构时,我并未采用元素生硬拼凑的常规设计思路,在绘制陶瓷圆盘初稿阶段,对照馆藏汉代瓦当纹样资料开展造型参考,优先保留四类神兽独有的头部肌理与五官特点,色彩搭配依旧沿用青、白、朱、玄对应五行的传统用色规律,守住纹样自带的传统文化辨识度。构图环节我打破古纹样经典的四方均分对称布局,将神兽主体收拢至画面视觉中心分层排布,剔除传统纹样里冗余堆砌的边角纹饰,重新调整双层边框纹样疏密衔接关系,改动后规避了旧式纹样的厚重呆板,让神兽形象整体更鲜活灵动,最终落地作品可见(图3)。

图3 四神陶瓷圆盘纹样设计展示图

3.2 四神纹样二方连续的延展与应用

二方连续纹样凭借着连续、反复和穿插体现出纹样的秩序感、韵律感以及节奏感,犹如《诗经》诗歌里重复节奏的韵律,丰富了四神形象的视觉语言,丰富表达出了四大神兽的“形”与“神”的动感写照,传递了传统祥瑞雅致的美学价值。本研究以四大神兽作为主要题材,围绕反复连续、穿插、重复排列的构图逻辑进行重构纹样,这种排列重组的创新延展能够弱化传统神兽纹样原本带来的神秘威严。青龙纹样采用的是如意纹、缠枝牡丹,附加着应用云水纹样带有水波纹的动感;白虎融合固有形象、并伴随着回纹与花卉纹样作为装饰,搭配着淡黄、嫩绿、橘色系可逐渐弱化猛兽的庄重感;朱雀飞鸟的舒展搭配卷草、花瓣的连接,舒展的姿态与暖橘、淡青配色凸显灵动气质与温婉感;玄武的龟甲纹理为核心,蓝紫色调象征着安宁、长寿的传统文化寓意。经过创新后的二方连续纹样延展,有种音乐的韵律美和节奏美。既可用于丝绸面料作为日常装饰品,同时可作为陶瓷装饰纹样纪念品。彰显出传统文明在当下的文化传承与实用创新价值。(图4)

图4 四神纹样二方连续延展图(青龙左上)(白虎右上)(朱雀左下)(玄武右下)

4 四神文化在现代文创设计中的应用

4.1 四神文创衍生品的载体适配

在四神主题文创落地的过程中,传统的视觉形象必须进行载体适配,各类文创产品无论是在造型还是装饰上都要考虑多方面的因素。需要考虑如何加工、如何生产,根据青龙、白虎、朱雀、玄武这四大神兽形象创造出各种具有特色并有实用价值的衍生品,比如家具、日用品、生活用品等等。比例和尺度应当符合工业化生产技艺的要求,保留传统祥瑞文化的寓意再进行市场的流通时,确保四神文化的应用不再拘泥于刻板的传统形象感。给大众带来的是新鲜、灵动的、具有特殊寓意的文化衍生品。充分的将古典元素融入到现代日用品中去,既解决了实际问题,进一步传播了文创衍生品,又让大众能够走进“四神文化”,让大家都了解传统文化的创新不是一层不变的。同时也展现出鲜明的现代文创应用价值。

4.2 四神文创产品的实践应用与价值阐释

根据市场的调研参考,本次四神文化的设计体现在各种类型,因此也选取了具有实用与装饰统一的几个种类进行介绍。依次为包装盒、玩偶、斜挎包、丝巾进行介绍。颜色搭配与纹样的组合的这种二次创作中,大部分应用二方连续延展,突出了传统文化的延续与创新应用。陶瓷盘包装龙的形象蕴含着古典韵味。青龙原本就具有纳福祥瑞的美好寓意,穿越千年诉说着万物的生机勃勃,象征着四方安泰。应用在包装盒上的现代青龙纹案设计承载着万物欣欣向荣,家国福运绵长的传统寓意。白虎的形象偏可爱风,但仍然保留剑纹、龙纹这些象征神秘威严的纹样,使白虎看似萌态可爱但又不失原本的肃气,完美融入当代潮玩新颖的潮流之中。朱雀的鸟纹的二方连续纹样运用在斜挎包上,匹配夏天的活泼感和清爽感,兼具传统韵味与现代时尚的视觉质感,让复古典雅与新奇相得益彰,尽显高级感。玄武的丝巾运用龟纹作为装饰,蓝紫色调体现出冰透感,而紫色本身也自带静谧且神秘的东方韵味,又契合玄武潜藏的特质。诠释了现代奢华与低调的审美意境。这些设计衍生品在兼具实用与装饰的同时赋予了新的美学价值,实现了传统视觉符号在当代的华丽转身与审美重构。为大众传达丰富的视觉语言形象。(图5)

图5 部分四神文创设计产品展示图例(青龙礼盒左)(白虎玩偶左中)(朱雀斜挎包右中)(玄武丝巾右)

5 结语

本设计围绕“四神文化”装饰衍生品展开做详细介绍,落脚于把传统装饰性纹样运用在现代设计当中,也是传统文化在现代设计的延续与发展,让古典文化内涵与现代设计理念深度融合。使传统艺术融入当代大众的日常生活。体现出设计的美感。美就是人的本质力量的对象化。我们通过现代设计语言把

美更具象化。也更好地服务于大众。此次设计的四神形象把祥瑞文化中传统形象进行创造性的设计重构。并根据四神纹样与地理方位、季节的对应关系展开创作,接着延展出相应二方连续纹样,并且进行了落地实践,创造出了丰富多元的衍生品设计,例如包装盒、手提袋、玩偶类、斜挎包以及丝织品类。颜色的搭配凸显了四神不同角色的特征,青龙的红代表东方中国龙的勃勃生机,展现出鲜活的生命力。白虎的黄色代表秋虎的肃穆庄严,呼应秋季内敛厚重的意象。朱雀的橙色映衬烈鸟神采飞扬,把人带入到盛夏骄阳似火的意境之中。玄武的紫色代表冬季的寒风凛冽,告诫人们需潜藏力量,蓄势待发。当前,传统文化越来越受到重视。并且以年轻化、大众化的姿态展现在人们面前,丰沛了视觉语言符号,为大众传播传统纹样提供了新的借鉴与思考。此次的衍生品设计也打破了大众对“四神文化”的固有认知,传递了崭新的美学观念。其实,传统文化并不只是尘封弥久的过往,更是历久弥新的文化源泉。后续我将继续研究“四神文化”的相关史料,研究四神纹样在现代设计的延展应用。让古典雅致不再局限于过往,让传统文化元素以全新姿态走进日常,让传统文化民族自信生生不息。

参考文献:

- [1] 贺西林.四神图像研究[M].北京:北京大学出版社,2006.
- [2] 安泓宇.中国传统神话中的四神兽文化在现代设计中的应用[D].重庆:重庆大学,2014.
- [3] 寻胜兰.传统图形与现代视觉设计[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2004.