

商周中原青铜纹饰艺术的当代转化及其应用探究

刘鑫¹, 文化²

1. 西北师范大学 白银产业研究院, 甘肃 兰州 730000;

2. 西北师范大学 美术学院, 甘肃 兰州 730000

摘要: 目前关于商周中原青铜纹饰的研究大多集中于对断代、礼制的考古阐释, 而对纹饰符号文化意蕴解读和当代转译路径的研究并不常见。通过对商周中原青铜纹饰进行解码与转译, 发现: 兽面纹(饕餮纹)的权力解码与重构、凤鸟纹的“天命”拓扑现代演绎, 使得纹饰从专属走向大众, 从神性转向人性, 实现了文化认同; 从纹饰的哲学意蕴探讨其当代阐释, “中”是一种追求平衡、秩序的设计哲学和内在精神, “和合”是一种鼓励跨界融合、包容创新、追求和谐共生的文化策略。教育型的知识传递、数字型的叙事方法和空间型的文化认同, 共同构成了中华优秀传统文化活态传承的有效路径。商周中原青铜纹饰艺术的当代转化及其应用是一个深刻的课题, 对其进行深入探究可为当代设计提供创新实践范式, 同时有助于推动中原文化的广泛传播。

关键词: 中原文化; 青铜纹饰; 活态传承; 符号意义; 文化认同

中图分类号: J526.1 **文献标识码:** A **DOI:** 10.12186/2025.06.005

文章编号: 2096-9864(2025)06-0039-09

作为中原文明的核心视觉载体, 商周中原青铜纹饰以兽面纹、夔龙纹、凤鸟纹构建了“器以藏礼”的符号体系。当前, 学界已建立了商周青铜纹饰的类型学断代研究体系。例如, 张光直^[1]提出, 商代兽面纹以立体浮雕技法构建神权威场域, 其铸造规格与器主政治地位严格对应; 李学勤^[2]指出, 西周纹饰的几何化转型与铭文拓展呼应“器以藏礼”制度化进程, 体现出青铜器功能从通神法器向等级标识物的转化。这些研究虽在考古断代与礼制解读领域取得一定成果, 但对纹饰仪式语境的当代阐释与转化研究仍显不足。鉴于此, 本文拟以符号学

与文化转译理论为分析框架, 运用“取其形、延其意、传其神”^[3]理念, 解码纹饰母题的“天人中介”功能, 揭示商周权力建构逻辑, 并通过跨领域案例实证其当代重构意义; 通过典型的现代设计案例分析青铜纹饰符号的哲学意蕴与当代阐释, 探讨其意蕴的空间转化和跨媒介表达的现代意义, 推动传统文化的活态化传承; 分析不同场景转化案例, 梳理教育型、数字型和空间型路径转化的普适性规律与方法, 建构传统纹饰的当代转化生态系统, 以为推动我国传统文化创造性转化和创新性发展提供实践指引。

收稿日期: 2025-05-23

作者简介: 刘鑫(1991—), 女, 甘肃省定西市人, 西北师范大学助理研究员, 主要研究方向: 中国传统美术; 文化(1958—), 男, 甘肃省兰州市人, 西北师范大学教授, 主要研究方向: 中国美术史论。

一、商周中原青铜纹饰的解码与转译

商周时期中原青铜纹饰并不是简单的装饰元素,而是一套承载丰富文化内涵与权力编码的符号系统,从符号学角度看,其具有“能指—所指”的双重结构^[4]。能指表现为特定视觉形态,如兽面纹的对称构图、龙纹的曲线走向;所指体现为商周时期的宇宙观、等级制度和宗教信仰。当代艺术实践对青铜纹饰予以转化,实则是对这一符号系统进行的创造性解码与重构,既保留了纹饰核心视觉基因,也赋予其契合当代语境的新语义。这般转化并非背离传统,而是用现代设计语言激活古老符号的生命力,让其在新的文化土壤里得以传承与发展。

1. 兽面纹(饕餮纹)的权力结构解码与重构

等级制度借由商周时期中原青铜纹饰体系呈现,其纹饰繁缛、构图方位和象征内涵都与使用者身份等级严格匹配,由此形成“器以载道”的权力编码系统^[5]。例如,何尊颈部的蛇纹与腹部的兽面纹形成主次纹饰的层级关系,器物表面的青绿锈色与纹饰的线条质感,共同构建了等级秩序的视觉表达效果。

兽面纹上的视觉符号的文化意蕴构建起神权与王权合一的统治秩序,具体表现为“神性威慑—等级编码—工艺垄断”三重权力结构。例如,四羊方尊的兽面纹通过对称的构图和繁复的线条表达,突出以双眼为中心的视觉焦点,鲜明的符号特写(见图1)营造出视觉、心理威慑感,展现了商周时期神权与王权的紧密结合;羊首与龙纹的交织既是当时精湛铸范工艺的展示,也是权力等级的物理依托,让兽面纹成为不可僭越的权力符号。

在当代设计语境里,这种等级符号的创造性转化,突出表现为其意义从“贵族专属”跃迁

图1 兽面纹双眼对称结构特写
(图像来源:百度百科)

至“公共服务”。首先,游戏化设计具有寓教于乐特征。例如,在青铜机甲设计里,赋予其游戏化特性,“青铜机甲·饕餮”系列保留兽面纹的对称轮廓,把扉棱重新构建为可活动的液压杆与齿轮组,机甲手臂展开时,纹饰随着机械运动形成动态视觉叙事,实现了纹饰从静态威慑到动态互动的转变。再如,河南博物院的“妇好鸛尊立体拼装积木”把兽面纹拆解成28种基础拼块,有效提升了青少年的学习兴趣与纹饰掌握情况。项目评估数据表明,8~12岁青少年用户对纹饰元素的识别准确率提高了63%,72%的青少年能自主创作出“未来兽面纹”变体^[3]。这两组案例都表明了权力纹饰符号的当代转译偏向通过寓教于乐的方式重构文化认知,从而实现符号的大众化。其次,艺术教育中的创新表达有助于实现文化认同。教育场景成为商周青铜纹饰符号转化成效不可多得的关键场域。上海进才中学的“青铜纹饰”美育课程运用“观察—解构—重构”教学模式,借助3D扫描让学生观察青铜兽面纹的细节,然后用编程积木搭建模型,再结合科幻主题创作出新纹饰。课程评估数据显示,经过8周的教学,学生对兽面纹历史背景认知的正确率从31%攀升至89%,85%的学生表示“愿意向家人介绍兽面

纹的事”^[2]。通过艺术教育现代化方式重构其社会价值——兽面纹由曾被仰望的权力符号变为可触摸、可创造的文化载体,实现了跨越时空的文化认同。再次,符号叙事中的意蕴重构。纹饰符号的时代化,实现了从“神性”走向“人间”,从权力属性转向文化认同、文化象征的符号功能转译。“能指保留-所指替换”这一逻辑也被转化所遵循,在能指方面,构图对称、兽目聚焦等关键视觉元素被严格留存,以此保证文化符号的可辨识度;在所指方面,其将“神性威慑”替换为文化认同、创新实践等现代意涵,如在中国国家博物馆的“数字青铜”展览里,兽面纹被AR技术转化为互动滤镜,观众借助面部捕捉“佩戴”纹饰,让其权力内涵由“对神权的臣服”转向“对文化遗产的主动接纳”,用户调研表明文化亲近感评分提升到4.2分(满分5分)^[6]。

2. 凤鸟纹的“天命”拓扑现代演绎

凤鸟纹作为商周中原青铜纹饰的核心纹饰之一,其中蕴含了深厚的“天命玄鸟”的神话原始语义,《诗经·商颂·玄鸟》有载“天命玄鸟,降而生商”,古人赋予凤鸟沟通天地、承载王权合法性的神圣隐喻,西周册季凤鸟尊以昂首伫立的鸟形为主体,头部羽冠高耸,勾喙微张,颈部修长并装饰有网格纹和卷曲纹,背部盖子上的小型鸟形装饰与主体造型相呼应,尾部纹饰的波浪状曲线展现出“展翅欲飞”的动态感,整体纹饰通过分层嵌套的布局(见图2),将“天命降临”的瞬间性神话转化为视觉叙事。

勾喙、羽冠、利爪等程式化元素被用在青铜尊的凤鸟纹上,构建起“神-王-民”宇宙秩序象征系统,运用纹饰分层(主纹与地纹嵌套)、方向指向(多为昂首伫立状)、动态压缩(展翅欲飞的凝固瞬间)等视觉语言,把抽象的“天命”观念物化为能感知的青铜礼器叙事。

在当代数字艺术实践中,“声音-视觉”联

图2 尾部波浪状曲线与分层嵌套布局
(图像来源:百度百科)

动机制打破了凤鸟纹静态呈现的范式,《玄鸟·律动》是以商代青铜尊凤鸟纹为原型的数字装置作品,算法把纹饰分解成128个如羽片弧度、尾羽分叉角度等参数化数据的基础视觉单元。观众语音输入模拟鸟鸣、吟诵《玄鸟》诗句能实时触发单元拓扑变形,低频声波让羽冠线条波浪起伏,高频声波使尾羽粒子化飘散。原始纹饰“天命降临”的瞬间性神话,通过参数映射(从声音频率到纹饰动态参数)和时序叙事(从静态纹饰到动态演化的时间轴),转化成可参与、可感知的持续叙事过程。

凤鸟纹被栩栩如生地刻于互动装置中,从空间维度加以拓展,形成纹饰演化的沉浸体验。在“亳都·新象”沉浸式数字文化展中,艺术家将凤鸟纹的轮廓线变为地面投影的感应区域,观众步入特定区域,从商代到西周凤鸟纹的演变序列便会在脚下依次浮现——商晚期短尾直立状凤鸟慢慢演变成西周中期长尾卷体状,还伴有依据纹饰复杂度调整音阶组合的青铜编钟数字化音效,此设计通过身体介入(观众行走路径就是纹饰演化路径)与时空叠印(不同时期纹饰在同一空间并存),让观众由“观看者”变为“叙事参与者”,切实感受传统纹饰的时空

演化逻辑,使文化传承隐含的历史时间性化为可体验的空间互动逻辑。

凤鸟纹在当代的转化实则是“形-意-神”的三重重构^[7],其纹饰核心基因如勾喙、羽冠这类识别性特征借由“形”的拓扑变形得以保留,借助参数化设计达成从具象至抽象的弹性表达,“天命神权”这一原始政治内涵在“意”的当代转译里被剥离,提炼为“文化基因传承”的数据化命题,而神的情感激活则通过多感官互动让观众在操作、体验之中重新与传统纹饰共鸣,建立对生命的敬畏、对宇宙的想象的连接,这样的转化不仅可打破古纹饰的晦涩感,还能让其从博物馆橱窗里的“祭祀符号”转变为激活文化认同的参与式体验媒介。

二、商周中原青铜纹饰文化意蕴的当代阐释

中原是中华文明的主要发祥地之一,“中”字哲学、“和合”思想不仅是商周青铜尊纹饰的精神内核,也是当代设计传承创新的珍贵文化资源。“中”字哲学讲求“不偏不倚执两用中”的辩证思维,以对称均衡的构图法则和“天地之中”的宇宙观为商周青铜纹饰提供美学法则;“和合”思想讲究“和而不同万物相生”,将各种各样的纹饰(如兽面纹与鸟纹)运用手法和母题组合设计出不同主次关系的纹饰。商周中原青铜纹饰中的中原文化价值意蕴具有极其重要的意义,在当今全球化、数字化时代下挖掘其现代价值,是传承与发展中华优秀传统文化的必然选择,是增强文化认同感、强化设计差异化竞争优势与助力解决当今社会文化冲突、消解人们思想迷茫的价值使命。

1. “中”字哲学意蕴的空间转化

中原“天地之中”宇宙观在当代设计中演变为“文化认同”的空间叙事。中国邮政标志以何尊铭文“宅兹中国”的“中”字为原型,传递

邮政“四通八达”^[5]的服务属性,这种设计实现了从地理概念到文化符号的升华。西周何尊铭文里“中”字的金文形态以垂直中轴线为基准,上下分布的曲笔如旗帜飘带般向外伸展(见图3),这不仅象征着王权对四方疆域的掌控,还隐含“择天下之中而立国”的政治理念。中国邮政标志对这一古文字符号予以创造性转化,把金文线条简化成“横平竖直”的几何构造,左侧下垂线条化作“鸿雁翅膀”(见图4),既留存“中”字的“中正”哲理,又借“鸿雁传书”的隐喻,传递出邮政“四通八达”的服务特性,此设计达成三重符号转变:一是形态简化,何尊颈部蛇纹被抽象为“中”字的竖笔;二是意义重构,“宅兹中国”的地理概念转变为“服务全国”的品牌定位;三是情感共鸣,借“鸿雁传书”的文化记忆,唤起大众对邮政的信任之感。

这一转化逻辑因郑州地铁标志对回纹元素的“中”字应用得以进一步拓展^[8](见图5)。该

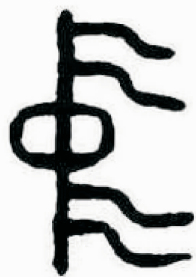

图3 何尊铭文“中”
(图像来源:澎湃新闻)

图4 中国邮政标志
(图像来源:设计素材网)

图5 郑州地铁标志
(图像来源:搜狐网)

标志以“中”字为蓝本,把青铜器上的回纹抽象成环形线条,寓意着四通八达的铁路线路在中原大地上网络化运营。回纹作为龙纹体系里的辅助纹饰,商周时多作地纹来衬托主纹,有“富贵绵延不绝”的吉祥寓意,设计师把这一寓意和地铁“循环不止”的特点相融合,借线条的持续折叠营造出独特视觉节奏,既留存传统纹饰的韵律,又传达现代交通的严谨有序、高效便捷。如此设计,既能达成地域文化元素的功能化运用,还可借公共标识系统让回龙纹的等级符号转变为全民共有的城市文化记忆,使市民在日常出行中就能体会到传统文化魅力。

安阳“中州尊”奖杯进一步演绎这一理念,其以西周出戟尊为原型,将颈部蕉叶纹替换为抽象“齿轮纹”象征工业精神,将腹部兽面纹简化为“回”字几何结构寓意循环发展,紫铜鎏金工艺与旋转底座设计,使颁奖仪式成为“传统礼制与现代成就的对话”,2022年起成为河南省优秀企业家表彰专用奖杯。“中州尊”的设计不是简单的元素拼贴^[9],而是通过形态抽象、材质创新和功能转化,将“中”字哲学从空间定位升华为文化荣誉的象征,赋予传统符号以当代价值与尊严。

2. “和合”思想的跨媒介表达

“和合”思想作为商周青铜纹饰的核心精神内核,在当代艺术转化中呈现多维度跨媒介渗透的特征^[10]。以“传统美学的生活渗透”为

线索,服饰、食品与数字设计领域通过材质革新、工艺重构与体验再造,将青铜纹饰“对立统一”构成法则转化为“跨界共生”设计方法论,实现传统文化从博物馆陈列向日常生活场景的有机融入。饕餮纹与夔龙纹的组合纹饰通过“对称呼应”与“主次嵌套”构建视觉平衡。主纹饕餮以双眼为中心形成对称构图,地纹夔龙则以连续卷曲的形态环绕其间,展现出“和而不同”的美学追求(见图6)。这种纹饰组合既强化了视觉冲击力,又通过线条的疏密对比体现出商周时期的宇宙秩序观。

服饰设计领域利用针织工艺“软雕塑”特性,将青铜纹饰的威严感与服装功能转化为平衡关系,设计师以羊毛为载体,通过提花工艺将兽面纹、夔龙纹参数化转译:利用羊毛柔软质地中和纹饰狞厉美学,线圈密度梯度变化模拟青铜层次铸造效果,既保留饕餮纹的对称结构与威严气场,又借针织垂坠感与弹性适应人体动态曲线。此“刚柔相济”逻辑,使静态纹饰获得“流动的庄严”,实现传统符号与现代服饰的和合共生^[11]。

食品设计通过“味觉-触觉-视觉”多维体验重构,将考古叙事转化为生活美学,以巧克力为载体,借鉴青铜分层铸造工艺,3D打印复刻纹饰肌理:黑巧克力模拟青铜氧化质感,白巧克力勾勒阳线轮廓,夹心坚果碎对应出土土壤附着物。食用过程设计为“考古发掘”仪式——从外层“土壤层”苦甜口感,到中层“器物层”纹

图6 青铜器饕餮纹与夔龙纹组合整体
(图像来源:搜狐网)

饰触觉探索,至核心“铭文层”味觉释放,使消费者多感官沉浸式理解青铜文化,是“和合”思想在味觉艺术中的创新表达^[12]。

数字设计通过温度感应技术赋予纹饰交互性功能,以陶瓷为基底,用感温釉绘制纹饰:常温呈青铜青绿色(纹饰隐藏),注入热水后显朱砂红(纹饰浮现),生成“寒温相生”效果,使用者在饮茶、置物中触发纹饰变化,既保留礼器“敬神”属性,又赋予其“悦人”效能,实现科技与传统的和合统一^[13]。“和合”转化逻辑为三重维度:材质适配(生活化材料降低距离感)、工艺创新(现代技术重构表现形式)和体验重构(日常行为激活文化记忆)。三者共同构成传统美学当代转化路径,使“和合”思想从纹饰法则升华为跨界设计方法论,让青铜文化从博物馆标本变为渗透生活的活态基因。

三、商周中原青铜纹饰的转化路径

中原青铜纹饰的当代转化,并非抽象理论探讨,而是要通过具体应用场景的验证。不同应用场景,像教育、数字媒体、公共空间等,功能需求与受众特征各异,纹饰转化路径也当有差异化策略。在教育场景下,应着重强调有效传递知识,借助互动设计降低传统纹饰认知门槛;在数字媒体场景里,应重视用户沉浸体验感受,通过技术手段达成纹饰动态化与交互化;在公共空间场景中,应关注构建文化认同,实现纹饰与地域环境、城市记忆相融合。这些场景并非孤立,而是相互关联、彼此补充,共同营造传统纹饰当代转化生态系统。分析不同场景转化案例,能总结出普适性转化规律与方法,为传统文化创造性转化提供实践指引。

1. 教育型转化:模块化设计与知识传递

认知负荷理论表明,当信息呈现方式契合认知能力时,学习效果能得到优化,而商周青铜纹饰不仅有着繁复的层级结构(像三层满花纹

饰组合),还蕴含深厚文化隐喻,这让传统学习模式下的认知负荷超出限度。模块化设计借助“整体拆解-局部认知-系统重构”三阶路径化解这一矛盾:先把青铜纹饰拆成基础模块和单元,使单个模块承载有限的信息量,通过标准化接口设计实现从局部认知向系统认知过渡,经模块重组完成从纹饰元素到器型美学的完整建构,青少年认知负荷由此降低 40%^[3],契合“渐进式信息呈现”原则。模块内侧文化释义系统作为隐性知识传递的关键载体,蚀刻纹饰演变谱系,扫码能触发声频解说,把匠人师徒口传知识变为显性学习内容,学习者文化内涵记忆保持率提升到 82%(传统模式仅为 53%)^[14]。拼装流程情境化设计强化知识传递,模拟考古工作流程,从“考古盲盒”发掘纹饰模块,参照“出土层位示意图”识别年代特征,依据“器物复原图”完成组装,学生纹饰断代特征掌握准确率有所提升。教育价值得到市场反馈验证:2024 年,青少年在青铜文化教具用户里占比达 68%,教育机构采购量提升 45%，“纹饰拼装套装”这类历史教具复购率为 32%^[15]。“玩中学”这种范式打破传统文博教育单向传播限制,通过“动手操作-文化解码-系统认知”闭环设计,构建起传统文化教育新途径,给教育文创开发提供可复制模式。基于取其形、延其意、传其神理论,未来教育转化可进一步整合 VR 技术与自适应学习系统,通过 VR 构建沉浸式商周铸造工坊场景,学生可通过手柄交互模拟纹饰范铸流程,系统实时捕捉操作数据并生成个性化学习路径——对纹饰结构认知薄弱者推送分层拆解动画,对历史背景理解不足者触发考古情境问答,使“形意神”的传递从静态讲解转化为动态体验。

2. 数字型转化:AI 技术与动态叙事

商周中原青铜纹饰艺术的当代转化,数字化转型是前沿路径。构建“技术-符号-传播”^[16]

三维分析模型,能让传统纹饰从静态物质载体跨越到动态文化叙事。这一过程,不仅要依赖AI和数字技术的工具理性,更要深度解码青铜纹饰的文化基因并创造性重构,从而形成技术赋能下的文化记忆再生产机制。

在技术实现层面,青铜范铸工艺的数字化模拟核心依靠3D粒子系统支撑。该系统将饕餮纹、夔龙纹等核心母题拆成基础图形单元,并通过AI物理引擎模拟“模-范-芯”层级结构和铜液流动特性。通过设定像金属冷却收缩系数、范料透气性之类的物理变量,数字纹饰就能呈现从液态灌注到凝固成型的动态形成过程。这种模拟既可还原纹饰生成的工艺逻辑,又可赋予其时间维度,使观众能直观看到纹饰从无到有、从简到繁的演变轨迹,把考古学“范铸分层”这个抽象概念变成可感知的视觉叙事。在殷墟妇好墓青铜鸛尊纹饰数字化实验里,粒子系统成功重现扉棱结构与主体纹饰的同步成型过程,验证了技术模拟在考古方面的准确性。

在符号重构方面,重点是“神-人”对视传统祭祀场景的现代转译。“神俯视-人仰视”这种权力视觉关系暗含在商周青铜纹饰布局之中,借助数字技术,通过生物反馈交互系统,这一隐喻得以实现双向化重构:实验装置凭借眼动追踪获取观众瞳孔缩放数据,当观众的目光落在兽面纹眼部区域时,系统会触发双重反馈;声音基于青铜编钟声频频谱发生变形(类似“金石之声”),纹饰色彩由青铜本色渐变为朱砂红(与甲骨文中“裸礼”的血祭象征相符)。这种“瞳孔-声音-色彩”的联动机制,把传统祭祀里单向的“神谕传达”转变成双向情感对话,82%的参与者产生“时空穿越感”^[18]。可见,符号转化带来了情感共鸣效果。

在传播方面,数字纹饰借由“展览-社交-日常”的闭环结构,打破了博物馆物理空间的限制。在上海博物馆“数字青铜”特展里,团队把

AI生成的动态纹饰开发成AR滤镜,借助手机能将纹饰“投射”到日常场景(像家居墙面、服饰表面)进而开展二次创作。展后3个月的数据表明,滤镜累计被使用127万次,生成35万条UGC内容,“纹饰+现代服饰”主题社交转发率比传统文物图片高出4.3倍^[19]。这种传播闭环得以形成的实质是数字纹饰的属性从“文化展品”转变成“社交货币”,用户把青铜纹饰与自拍照、生活场景相结合之际,传统文化符号悄然融入日常视觉消费,达成从“被观看”到“被使用”的传播进阶。

结合“技术-符号-传播”三维模型,数字转化需强化用户画像驱动与区块链版权保护。通过眼动追踪与社交分享数据构建用户兴趣图谱,为历史爱好者推送纹饰考古故事,为设计师提供可商用的几何元素库;同时利用区块链NFT技术对AI生成纹饰确权^[19],用户二次创作时自动触发版权分成机制,使技术赋能从体验层深化至权益层,形成“创作-保护-增值”的良性循环。

3. 空间型转化:公共艺术与在地认同

在商周中原青铜纹饰艺术当代转化中,空间型转化是其重要路径,它以空间叙事理论为核心框架,把城市街区当作承载文化记忆的活态载体,借助物质空间和数字技术融合创新,让纹饰符号与在地认同深度联结起来,并从“水流-纹饰-光影”动态叠加、“现实-虚拟”时空交互、“材质-肌理”视觉对话这三重维度,实现青铜纹饰由微观形态到城市宏观文化认同的层级跃升。滴水瓦水幕装置用动态媒介语言重构纹饰时空属性,以商周青铜兽面纹、夔龙纹为原型,把纹饰图案蚀刻在多层透明水幕载体上。凭借水流的自然流动性与可编程光影投射技术,使静态纹饰在重力和光学作用下呈现出“解构-重组-流动”的动态过程,当水流沿瓦当轮廓坠落时,光影系统同步投射纹饰数字化变

体,生成双重叙事。实体水流承载历史纹样,虚拟光影演绎当代转译,让观众在水声光影沉浸式体验里感知“纹饰随时间流动”的历史隐喻,给予青铜尊纹饰“流动的历史”的当代诠释。此外,AR 互动技术借由时空压缩机制打破了纹饰体验的物理边界^[20]。

在历史街区的关键节点设置触发标识,观众用移动终端扫描特定空间坐标激活 AR 程序。程序启动后,数字全息形式的青铜尊立体纹饰会叠加在街巷界面,用户可通过手势交互“拆解”纹饰结构,体验兽面纹的鼻梁、双目、犄角等构成元素从商周礼器纹样演变为当代城市视觉符号的过程;系统里嵌入纹饰背后的历史语境信息,像殷墟青铜尊考古背景、纹饰等级象征意义,实现“在地空间触发虚拟叙事,数字内容反哺现实体验”的双向融合,让纹饰从博物馆展柜中的静态文物变成可交互、可阐释的“活态文化基因”^[21]。

“老青砖基底+青铜饰面板镶嵌”这一复合结构被用于墙面设计。老青砖保留传统砌筑工艺,其风化肌理和斑驳质感传递出历史街区岁月的厚重感;而青铜饰面板运用现代工业铸造技术,对青铜纹饰做扁平化、抽象化处理,还借助蚀刻、镂空、鎏金等工艺与青砖基底形成材质反差。纹饰图案于两种载体上有差异化呈现:青砖墙面用浅浮雕形式还原纹饰原始肌理,青铜饰面板以几何线条重构纹饰构成逻辑。这种“传统工艺的历史真实”与“现代工业的当代转译”并置,既造就强烈视觉冲击,又隐喻着青铜文化在当代城市语境里的“基因延续”与“形态革新”,院落空间也因此成为立体展场,展示纹饰从“礼器符号”到“在地标识”的转化进程。空间转化的深化需依托大数据与智能材料技术。通过分析街区人流热力图与停留时长,动态调整 AR 触发点密度——在儿童聚集区增加纹饰互动游戏,在历史爱好者集中处强化考古

信息叠加。同时,采用温致变色陶瓷与光导纤维编织纹饰载体,白日呈现青铜本色的兽面纹,入夜后随环境光照强度变化,渐变为凤鸟纹剪影,使“材质-肌理”的对话从静态并置升级为时空流动的在地叙事。

四、结语

商周中原青铜纹饰艺术的当代转化与应用并非简单的复制粘贴,而是对其文化基因、美学精神和形式符号的深度解码与创造性重构,是传统文化在当代特有的生命力展示。兽面纹的视觉权力解码与重构,凤鸟纹的“天命”拓扑演绎,使得传统纹饰符号从专属走向大众,从“神性”转向“人性”,实现了文化上的认同;立足中原阐释青铜纹饰文化意蕴,“中”字彰显的是一种追求平衡、秩序的设计哲学和内在精神,“和合”更是一种鼓励跨界融合、包容创新、追求和谐共生的文化策略。“中”字哲学、“和合”思想在当代的阐释,实现了从实体到虚体、从功能到理念、从宗教到人文的华丽转身;对不同应用场景转化的案例分析,建构了从知识传递到现代叙事再到文化认同,纹饰艺术转化的普适性规律与方法,可进一步为传统文化创造性转化、创新性发展提供实践指引。

在纹饰数据库建立方面,尚未建立跨区域纹饰的对比分析模型;在转化效果评估上,缺乏长期追踪的量化研究。未来研究可从以下三方面深化:一是运用机器学习技术建立商周-秦汉纹饰演变的动态谱系;二是开展转化设计的受众认知神经机制研究;三是探索青铜纹饰在乡村振兴场景中的在地化应用路径。这些拓展将丰富传统符号创造性转化的理论体系,并为中华文明探源工程提供新的视觉人类学视角。

参考文献:

- [1] 张光直. 美术、神话与祭祀[M]. 北京:生活·

- 读书·新知三联书店,1986:89-102.
- [2] 上海进才中学. 青铜纹饰美育课程实践报告[R]. 上海:上海教育出版社,2024:23-25.
- [3] 河南博物院. 妇好鸂尊立体拼装积木摘得“文化创意案例”[EB/OL]. (2024-10-30)[2025-04-24]. <http://www.henanmuseum.cn/news/20241030.html>.
- [4] 刘明伟. 符号意义的时代性延展与设计美学的融合:基于符号学的蒙古族装饰纹样研究及设计应用[J]. 擘画,2024,9(4):519-526.
- [5] 孟红霞,王进华. 何尊纹饰在现代标志设计中的应用探析[J]. 天工,2023(13):45-47.
- [6] 中国国家博物馆. 国博衍艺|古老青铜×潮玩机甲开启文创“新表达”[EB/OL]. (2024-07-30)[2025-04-24]. <http://www.chnmuseum.cn/zh/news/20240730.html>.
- [7] 崔冬晖,姜苏洋. 传统纹样的当代活化[N]. 光明日报,2024-03-17(12).
- [8] 郑州市轨道交通有限公司. 郑州地铁视觉识别系统设计报告[R]. 郑州:黄河水利出版社,2023:18-20.
- [9] 安阳“中州尊”成为河南优秀企业家的奖品[EB/OL]. (2022-09-21)[2025-04-24]. http://m.toutiao.com/group/7145655281899405835/?upstream_biz=doubao.
- [10] 魏可心,唐昌乔. 皮尔斯符号学视角下商周青铜器涡纹现代转化与应用研究[J]. 设计,2025,38(1):135-139.
- [11] 赵欣. 青铜纹样在服装图案设计中的创新应用[J]. 西部皮革,2024,46(15):94-96.
- [12] 创意十足/盲盒朱古力 挖出“国宝”四羊方尊[EB/OL]. (2024-04-21)[2025-04-4]. <https://www.takungpao.com/news/232108/2024/0421/964021.html>.
- [13] 当 AI 遇上青铜纹样! 这所中学把文物“玩”出新高度[EB/OL]. (2025-02-19)[2025-04-24]. http://m.toutiao.com/group/7473014532923834919/?upstream_biz=doubao.
- [14] 北京市文物局. 文博教育互动装置效果评估报告[R]. 北京:北京古籍出版社,2024:15-17.
- [15] 中国文化产业协会. 2024 年文化创意产业发展报告[R]. 北京:文化艺术出版社,2024:89-91.
- [16] 李梦涵,温洁. 商周青铜纹样的演变及其文化映射[J]. 浙江理工大学学报,2025,43(1):88-95.
- [17] 故宫博物院数字文物实验室. 青铜纹样动态化传播效果研究:基于眼动追踪与生物反馈技术[J]. 文物保护与考古科学,2025,37(2):45-58.
- [18] 上海博物馆. “数字青铜”特展观众行为分析报告[R]. 上海:上海古籍出版社,2024:22-24.
- [19] 吴兴玺,曲爱洁. 活态传承视域下敦煌艺术 NFT 数字藏品设计研究[J]. 郑州轻工业大学学报(社会科学版),2025,26(2):105-114.
- [20] 郑州市文化广电和旅游局. “亳都·新象”项目介绍[EB/OL]. (2024-06-19)[2025-04-24]. <https://wgl.zhengzhou.gov.cn/wgxx/8486403.jhtml>.
- [21] 郑州市文物局. 郑州商都遗址保护与利用规划[R]. 郑州:河南科学技术出版社,2024:34-36.

[责任编辑:刘凤霞]

引用格式:刘鑫,文化. 商周中原青铜纹饰艺术的当代转化及其应用探究[J]. 郑州轻工业大学学报(社会科学版),2025,26(6):39-47.