

From Mystery to Everyday: Visual Translation of China's Sanxingdui Cultural and Creative Industry Based on Regional Cultural Identity

Yiling Luo

Jiangxi Normal University of Science and Technology, Nanchang, Jiangxi, 330038, China

Abstract

Against the backdrop of the construction of a “cultural powerhouse” and the revitalization of cultural relics, China's Sanxingdui cultural and creative design, as an important practice of innovative transformation of cultural heritage, has demonstrated significant cultural dissemination value and contemporary significance. This article takes Sanxingdui cultural and creative products as the research object, exploring how they achieve creative transformation from mysterious ancient Shu civilization to contemporary Ba Shu life through visual design. Based on the perspective of regional cultural identity, this study examines the innovative practices of cultural and creative products in symbol translation, scene construction, and experiential design through field research and case analysis. Research has found that Sanxingdui Cultural and Creative has successfully constructed a visual dialogue bridge between tradition and modernity by extracting core cultural symbols from bronze artifacts for modern translation, while innovatively incorporating cultural elements from the Ba Shu region such as Gaiwan tea and Sichuan opera face changing. These design practices not only achieve contemporary revitalization of cultural resources, but also provide useful references for understanding the innovative transformation of cultural heritage. This study may provide some new ideas for theoretical exploration and practical innovation in related fields, and have certain enlightening significance for promoting the contemporary dissemination of traditional culture.

Keywords

Sanxingdui Cultural and Creative Industry; Visual translation; Regional cultural identity; Bashu culture; cultural dissemination

从神秘到日常：基于地域文化认同的中国三星堆文创视觉转译

罗依玲

江西科技师范大学，中国·江西 南昌 330038

摘 要

在“文化强国”建设与“让文物活起来”的时代背景下，中国三星堆文创设计作为文化遗产创新转化的重要实践，展现出显著的文化传播价值与时代意义。本文以三星堆文创产品为研究对象，探讨其如何通过视觉设计实现从神秘古蜀文明到当代巴蜀生活的创造性转化。研究基于地域文化认同视角，通过实地调研和案例分析，考察文创产品在符号转译、场景建构与体验设计三个层面的创新实践。研究发现，三星堆文创通过提取青铜文物中的核心文化符号进行现代转译，同时创新性地融入盖碗茶、川剧变脸等巴蜀地域文化元素，成功构建起传统与现代的视觉对话桥梁。这些设计实践不仅实现了文化资源的当代活化，也为理解文化遗产的创新转化提供了有益参考。本文的研究或许能够为相关领域的理论探讨和实践创新提供一些新的思路，对推动传统文化的当代传播具有一定的启示意义。

关键词

三星堆文创；视觉转译；地域文化认同；巴蜀文化；文化传播

1 引言

三星堆遗址作为中国青铜文明的重要代表，“沉睡三千年，一醒惊天下”，其独特的文物造型和丰富的文化内涵为当代文创设计提供了宝贵的资源。出土的青铜神树、面具等文物，不仅展现了古蜀先民卓越的艺术创造力，更承

载着深厚的历史文化价值。近年来，随着文化创新意识的增强，三星堆文创产品实现了从单纯文物复刻到文化创新表达的转型。特别值得一提的是，通过将古蜀文明特质与巴蜀地域文化相融合，形成了独具特色的设计风格。这一转变不仅体现了设计理念的持续演进，也是对传统文化当代转化路径的有益探索。

通过梳理现有研究成果发现，目前研究中对三星堆文创的关注多集中于市场表现和经济效益方面，而对其视觉转

【作者简介】罗依玲（1994-），女，中国江西九江人，本科，从事艺术设计研究。

译机制和文化价值建构的研究尚有深入探讨的空间。这种研究现状在一定程度上限制了对三星堆文创价值的全面认识。本文尝试从设计学视角出发,结合文化传播理论,通过深入分析具体产品案例,探讨三星堆文创如何通过视觉语言的创造性转化,实现文化资源的当代活化。这一探讨或许能够为相关领域的理论研究和实践创新提供些许启示,同时也为传统文化在现代社会的传承发展提供新的思考维度,对丰富文化遗产保护理论具有一定的参考价值。

2 视觉符号的转译路径

2.1 传统元素的现代诠释

三星堆文创设计面临的首要课题,是如何将具有浓郁祭祀色彩的文物符号转化为当代文化表达。这需要在尊重文化本真性的基础上,进行创造性的视觉转译。通过实地观察和案例分析发现,设计师首先对三星堆文物的视觉特征进行了系统解构,提取出最具文化识别度的核心符号。在实际设计过程中,这些传统元素并非被简单复制,而是经过了精心的简化和重构。例如,在系列文创产品中,青铜面具的复杂纹饰被转化为简洁的几何图形,既保留了文物原有的神秘感,又符合现代设计的简约审美趋势。特别值得一提的是神树纹样的转化案例:设计师将原型进行几何化处理,在保持神树枝干基本特征的同时,通过简化造型强化了现代感。这种处理方式既体现了对文化本真的尊重,也展现了传统符号现代转化的可能性。在一些日常用品设计中,青铜纹样被巧妙地转化为装饰图案,既延续了文化基因,又适应了当代审美需求,显示出在文化传承与创新之间的平衡智慧。这种转译过程需要具备深厚的文化素养和敏锐的现代审美眼光,才能在保持文化特质的同时实现创新表达。

2.2 知识传达的视觉呈现

在文化信息传达方面,三星堆文创展现出系统化的视觉建构策略。这一策略的核心在于,通过多层次、多形式的视觉表达,构建起通俗易懂又富有深度的文化认知体系。产品包装和说明中常采用图示化方式呈现文物背景,例如用简明的线图展示器物结构,用时间轴梳理文化发展脉络,这种视觉化的知识传递使复杂的考古信息变得通俗易懂。特别是对于一些专业性较强的考古知识,通过信息图表等可视化手段,将抽象概念转化为直观形象,大大降低了理解门槛。这类视觉建构的成功,关键在于把握了知识传递的层次性和渐进性。采用信息分层的方法,将专业内容转化为不同深度的视觉表达,满足各类受众的认知需求。而且这些视觉设计不仅追求信息的准确传达,也注重审美体验的营造。通过恰当的排版,将专业内容转化为具有美感的视觉叙事,提升了文化传播的感染力。这种尝试为文物知识的普及提供了可资借鉴的方式,也展现了设计在文化教育中的独特价值。此外,这种视觉化的知识传播方式,还有助于培养公众对文化遗产的保护意识,促进传统文化的可持续发展。

3 地域文化的创新融合

3.1 生活场景的创意转化

盖碗茶冰箱贴文创是地域文化转化的典型案例,展现了将传统文化融入当代生活的创新思维。该设计将微缩青铜人像置于扁平化的茶杯上,通过日常用品与文物元素的巧妙结合,构建起古今对话的视觉叙事。这种设计超越了单纯的形态借用,而是通过使用场景的创新设计,使文化符号自然融入当代生活,让使用者在日常把玩中自然而然地感受到文化熏陶。这种场景化的设计思路,打破了传统文化与现代生活的界限,使古老的文明以更加亲切的方式走进人民的日常生活。

此类设计的特色在于对地域文化特质的准确把握和创造性转化。敏锐地关注到四川茶文化中特有的休闲特质,将其与青铜文明的庄重感进行创造性结合。茶杯上的青铜小人姿态悠闲,既保持了文物的基本特征,又带有浓郁的生活气息,这种处理方式展现了对文化理解的深度。更重要的是,这种场景化设计构建了多层次的文化表达:从文化内涵层面看,它是古蜀文明的现代表达;从情感体验层面看,它又是地域生活方式的生动展现。这种设计思路的成功实践,为其他文化遗产的当代转化提供了可借鉴的经验,也丰富了文化创意产业的发展路径。

3.2 民俗元素的当代演绎

“川蜀小堆”系列产品展现出民俗文化现代转化的深入探索。该系列将青铜形象与川剧变脸、蜀锦纹样等非物质文化遗产元素相结合,通过造型语言的创新运用,实现了传统资源的当代活化。以“戏小堆”为例,在保留青铜面具特征的同时,巧妙地融入了川剧表演的元素,通过服饰纹样、姿态造型等细节设计,使静态的文物形象焕发出新的生命力。这种创新性的融合不仅保留了传统文化的精神内核,还赋予其时代气息,使古老的文化符号在新的语境下重新焕发活力。

这类设计注重文化内涵的深度挖掘和现代表达。每个产品都配有简要的文化说明,详细介绍所融入的民俗元素及其文化寓意,使文创产品成为传播地域文化的有效载体。这种“设计+叙事”的方式,不仅提升了产品的文化价值,也增强了文化传播的效果。且在保持传统文化特质的同时,也充分考虑了当代审美需求。通过卡通化的表现手法、时尚的色彩搭配和互动性的使用体验,吸引年轻群体的关注,为传统文化注入了新的活力。这种传统与现代的平衡处理,展现了在文化传承与创新之间的独特智慧,也为其他地区的文化创意实践提供了可借鉴的经验。

4 文化认同的建构方式

4.1 体验设计的探索实践

考古盲盒系列产品通过模拟考古过程,尝试构建参与式的文化体验,展现了在文化传播方式上的创新探索。通过

材质模拟和工具配套等细节设计,精心营造出沉浸式的微缩考古环境。使用者需要按照考古学的基本流程进行操作,通过考古盲盒,从勘探、挖掘到清理、识别,这种完整的互动体验改变了传统文化传播的单向模式,使受众从被动的观看者转变为主动的参与者。

观察发现,这类体验设计能够有效激发使用者的探索兴趣和文化认同感。在动手实践过程中,拆开未知的期待,让使用者与文化遗产之间建立起更直接更深入的情感联系。市场反馈显示,这种参与式体验特别受到年轻群体的欢迎,他们通过社交媒体分享开盒过程,形成了自发的文化传播现象。这种基于体验的文化传播方式,不仅增强了文化活动的趣味性,也提高了传播的实效性。值得注意的是,在体验设置中融入了教育元素,使使用者在娱乐过程中自然获得文化知识,这种“寓教于乐”的设计思路为传统文化在当代的传播提供了新的可能,也展现了设计在文化教育领域的独特价值。此外,这种体验式设计还有助于培养公众对文化遗产的保护意识,促进全社会参与文化遗产保护的良好氛围。

4.2 跨文化传播的视觉尝试

三星堆文创在跨文化传播方面也进行了一系列有益的视觉探索,这些尝试体现了对文化传播规律的深刻理解。在符号选择上,敏锐地注意到太阳纹、神鸟纹等具有跨文化认知基础的视觉元素,这些符号在不同文明中都能找到类似表达,因此更容易引发国际受众的文化共鸣。例如,太阳轮图案虽然源于古蜀文明的太阳崇拜,但其圆形对称的造型语言具有普遍的审美接受度,这种共性的把握为跨文化传播奠定了基础。这种对共通性的把握,体现了对不同文化背景下审美心理的深入理解。

在具体设计策略上,展现出对不同文化背景受众的细致考量。在保持文化本真的同时,注重视觉语言的普适性和可理解性。色彩运用方面,在保持青铜基调的基础上,会根据不同市场的审美偏好进行适当调整;造型处理上,会对一些特定文化元素进行适度简化,以增强国际受众的接受度。产品说明采用多语言对照形式,并配以直观的图示说明,这种贴心的设计降低了文化理解的门槛。这些跨文化传播的实践尝试,不仅有助于三星堆文化的国际推广,也为中华文化

“走出去”提供了宝贵的经验,展现了设计在文化传播中的桥梁作用。通过这些创新实践,三星堆文创为促进文明交流互鉴提供了新的思路,也为中国特色文化产品的国际传播探索了可行路径。

5 结论

通过对三星堆文创设计的系统考察,可以清晰地看到一条从神秘祭祀文化到当代生活美学的创造性转化路径。这些设计实践表明,传统文化资源的当代转化需要建立在深入理解文化内涵的基础上,通过创新性的设计思维实现与现代生活的有效连接。三星堆文创在符号提炼、场景建构和体验设计等多个维度进行的探索,为理解文化遗产的创新转化提供了有益参考。这些实践不仅展现了设计在文化传承中的独特价值,也为传统文化在现代社会的发展提供了新的可能性。

这些实践或许可以为我们提供一些启示:首先,文化创新需要立足传统、面向当代,在保持文化本真性的同时寻求现代表达;其次,视觉转译应注重构建多层次的理解路径,兼顾专业性与普及性,满足不同受众的认知需求;最后,文化传播需要关注受众的参与体验,通过情感连接增强传播效果。这些发现对推进文化遗产的当代转化具有一定的参考价值,也为相关领域的实践创新提供了理论支持。

未来的设计实践或许可以在这些方面继续深化探索:一方面加强对文化内涵的深度挖掘,避免流于表面的符号化处理;另一方面积极探索新技术条件下的表达方式,充分利用数字媒体等新兴手段拓展传播维度。期待通过持续的努力和创新,传统文化能够在当代社会焕发新的生机,为文化自信建设贡献力量。这些探索虽然还是初步的,但已展现出设计在文化传承中的积极作用,为相关领域的实践提供了可资借鉴的经验。随着文化创意产业的不断发展,相信会有更多创新实践涌现,为传统文化的当代传播开辟新的路径。

参考文献

- [1] 尹定邦. 设计学概论[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社,2009.
- [2] 杭间. 中国工艺美术史[M]. 北京: 人民美术出版社,2007.
- [3] 李砚祖. 视觉传达设计的历史与美学[M]. 北京: 中国人民大学出版社,2000.