

楚式美学基因解码：武王墩出土漆器龙凤纹样的当代 IP 设计研究

吴晓娜 何佳祺 章晴 郁胜南

南京工业大学 浦江学院，江苏南京，211222；

摘要：楚式漆器龙凤纹样是楚文化的核心视觉符号，凝聚着先民的审美意识、精神信仰与工艺智慧。武王墩一号墓出土的大量漆器文物，为楚式美学基因的系统性研究提供了珍贵实物支撑。当前学界对楚漆器的研究多集中于历史溯源与审美分析，在纹饰符号学解码及现代转化路径方面存在空白。本研究以武王墩出土漆器龙凤纹样为对象，采用多学科交叉方法，融合历史考古学、艺术符号学与数字技术，系统解构其造型逻辑与文化隐喻，探索“研究+溯源”“文物+文旅”“设计+场景”的三维活化路径，构建楚式美学基因的当代 IP 设计与转化体系。研究通过数字化复原建立纹样数据库，开发适配现代场景的文创产品，分析项目实施中的各类风险并提出应对策略，为文化遗产的创造性转化提供可借鉴的方法论，助力楚文化的当代传承与产业发展。

关键词：楚式漆器；龙凤纹样；武王墩；IP 设计；文化活化；数字孪生

DOI：10.64216/3080-1516.26.01.058

引言

楚国漆器艺术承载着中华文明的独特基因，其龙凤纹饰作为楚文化的重要视觉符号，凝聚着先民的审美意识与精神信仰，武王墩一号墓出土的漆器文物为楚式美学研究提供了丰富实物样本，而当前传统纹饰“符号沉睡”与“应用断层”的现实困境，亟需通过多学科交叉与创新设计实现文化价值的当代重构，这既是补足楚文化研究理论短板的学术需求，也是推动文化遗产创造性转化的实践命题。

1 楚式漆器龙凤纹样的历史溯源与艺术特征

1.1 历史溯源

楚式漆器龙凤纹样的形成与发展深度植根于楚国的历史文化语境与自然环境。楚国地处江汉淮流域，丰富的漆树资源与湿润气候为漆器工艺发展提供了天然条件，而远离中原政治中心的地理格局，造就了楚文化“信巫鬼、重淫祀”的独特特质，使龙凤纹样承载了浓厚的宗教色彩与精神内涵。龙凤图腾的融合源于远古时期的图腾崇拜，龙象征“水中之神兽”，掌控雨水、保佑丰收；凤作为楚人先祖图腾，代表光明、重生与神性，二者共生的纹样形式，体现了楚人“兼容并蓄”的文化品格与“天人合一”的宇宙观念。从发展脉络来看，武王墩出土漆器的龙凤纹样处于战国晚期楚式纹饰的鼎盛阶段，既延续了楚式漆器“红黑为主、灵动飘逸”的

传统特质，又融入淮南地域文化元素，形成了区别于湖北荆州楚文化核心区的“淮楚风格”，为研究楚文化的区域传播与融合提供了重要实物佐证。

1.2 艺术特征

1.2.1 造型特征

武王墩漆器龙凤纹样以“灵动飘逸、虚实相生”为核心造型理念，展现出强烈的浪漫主义色彩。龙纹造型采用曲线勾勒，身体蜿蜒舒展，鳞片与龙须刻画细腻，兼具力量感与灵动性；凤纹羽翼舒展、尾羽绵长，头部刻画简洁传神，凸显圣洁飘逸的气质。纹样造型注重变形与抽象处理，根据器物形制灵活调整，如漆豆盘面的龙凤纹样简化为几何线条，构图对称简洁；漆棺侧面的纹样则夸张放大，繁复华丽。这种“形随意动”的造型方式，既满足了装饰功能需求，又传递出楚人对自由洒脱的审美追求。

1.2.2 色彩特征

楚式漆器龙凤纹样坚守“红黑为主、对比强烈”的色彩体系，红色源于朱砂，象征生命、热情与吉祥；黑色取自生漆，代表神秘、庄重与永恒，二者的强烈对比既体现了材料特性，又蕴含着楚人对生命与宇宙的哲学思考。除主色调外，纹样少量运用黄、绿、金等色彩作为点缀，如在龙凤核心部位添加金色线条，增强华丽感与层次感，且辅助色彩始终服务于主色调，实现“主次

分明、和谐统一”的视觉效果。

1.2.3 构图与工艺特征

构图上,纹样遵循“对称均衡、层次丰富”的原则,单体纹样多采用对称构图,彰显稳定庄重;组合纹样则以均衡构图为主,通过龙凤纹样的大小、疏密变化,搭配云气纹、涡旋纹等辅助元素,形成韵律感强的画面。工艺上,融合彩绘、针刻、贴金等多种技法,彩绘线条流畅、色彩均匀,部分采用晕染技法增强立体感;针刻技法精准刻画细节,展现高超工艺水平;贴金、描银技法则提升纹样的贵重感,体现“材美工巧”的工匠精神。

2 武王墩漆器龙凤纹样的符号学解码

2.1 符号学理论框架

本研究基于罗兰·巴特的符号学理论,将龙凤纹样视为完整的符号系统,从“能指”(造型、色彩、构图等视觉元素)与“所指”(文化内涵、精神信仰等)两个层面展开解码。结合文化符号学理论,将纹样置于楚国历史文化语境中,构建“形式—意义—语境”三位一体的解码体系,揭示纹样的意义生成机制与传播路径,深度挖掘其背后的文化基因。

2.2 能指分析

2.2.1 造型元素的能指表达

龙凤纹样的造型元素具有明确的能指指向:龙的蜿蜒身体能指“力量与灵动”,锋利爪牙能指“威严与守护”,细长龙须能指“神性与祥瑞”;凤的舒展羽翼能指“自由与飞升”,绵长尾羽能指“吉祥与繁荣”,圆润头部能指“圣洁与温和”。辅助元素中,云气纹的曲线造型能指“天地相通”,涡旋纹的螺旋造型能指“生生不息”,花卉纹的饱满造型能指“繁荣吉祥”,各类元素通过“主次分明”的组合原则,形成具有特定视觉意义的符号系统。

2.2.2 色彩与构图的能指表达

色彩方面,红色能指“生命、吉祥”,黑色能指“神秘、永恒”,金色能指“贵重、神圣”,黄、绿色能指“光明、生机”,色彩组合传递出楚人对生命与宇宙的认知。构图方面,对称构图能指“稳定、庄重”,适用于祭祀类漆器;均衡构图能指“和谐、灵动”,适配日常用器;连续构图能指“永恒、循环”,多用于器物边缘装饰;叠加构图能指“层次、丰富”,展现楚式美学的繁复之美。

2.3 所指分析

2.3.1 表层所指

龙凤纹样的表层所指包括两个维度:一是对自然形态的模拟,龙融合蛇、鳄等动物特征,凤借鉴孔雀、锦鸡等鸟类形态,体现楚人对自然的观察与敬畏;二是装饰功能的实现,通过纹样美化器物,提升其审美价值与实用价值,满足宴请、祭祀等不同场景的使用需求。

2.3.2 深层所指

深层所指是纹样的精神内核:其一,图腾信仰的隐喻,龙凤共生象征楚人对族群图腾的崇拜与认同,是精神寄托的具象化表达;其二,宇宙观念的隐喻,龙代表“天”、凤代表“地”、云气纹代表“天地相通”,构建“天一地一人”的宇宙秩序;其三,生命意识的隐喻,龙的“蜕皮重生”与凤的“涅槃重生”特性,结合涡旋纹的循环造型,传递“生生不息”的生命追求;其四,审美追求的隐喻,灵动飘逸的造型、强烈对比的色彩,体现楚人对自由洒脱、虚实相生的美学理念。

3 楚式美学基因的当代 IP 设计体系

3.1 IP 设计的核心原则

3.1.1 文化真实性原则

IP 设计坚守文化真实性底线,严格遵循龙凤纹样的造型规律、色彩体系与文化隐喻,基于武王墩出土文物的实物特征,确保 IP 能够准确传达楚式美学的精神内核,避免对传统元素的随意篡改与歪曲。

3.1.2 现代审美适配原则

在保留核心文化元素的基础上,结合现代设计理念与审美趋势,对纹样进行适度创新:简化繁复细节,采用简约时尚的设计语言;调整色彩搭配,融入现代流行色;优化造型比例,适配现代产品形态,实现传统与现代的有机融合。

3.1.3 市场需求导向与技术创新性原则

以目标市场需求为核心,通过市场调研明确不同用户群体的消费偏好,开发适配多元场景的 IP 产品。充分利用数字孪生、AI 辅助设计、VR/AR 等前沿技术,实现纹样的精准复原、变体设计与沉浸式展示,提升 IP 的科技含量与互动体验。

3.2 IP 设计的核心内容

3.2.1 视觉形象设计

核心符号设计以龙凤纹样为原型,提炼简洁鲜明的

核心视觉符号,如“楚凤”符号突出羽翼灵动特征,“楚龙”符号强调身体力量感。辅助图形设计基于云气纹、涡旋纹等元素,开发多样化变体,增强IP的延展性。色彩系统以红黑为主色调,构建基础色彩体系与延伸色彩体系,适配不同产品与场景需求。

3.2.2 产品体系设计

家居办公用品类:开发融入龙凤纹样的笔筒、笔记本、磁吸式镜框等产品,采用金属镂空、复合材料等工艺,兼顾实用性与文化性;服饰配饰品类:设计抽象龙凤纹T恤、可拆卸组合吊坠等,结合纯棉材质、现代印花技术,彰显个性与文化内涵;旅游纪念品类:打造武王墩主题徽章、微型虎座鸟架鼓摆件等,融入淮南地域元素,满足游客纪念与收藏需求;数字内容类:发行限量版龙凤纹数字藏品,开发方言表情包、VR漆器制作体验内容,适配年轻消费群体的传播与体验需求。

3.2.3 场景应用设计

文旅场景:与武王墩遗址、安徽省博物院合作,打造IP主题展厅与打卡点,开发楚文化主题旅游线路;商业场景:在商场、文创园区举办IP展览与体验活动,与酒店合作推出楚文化主题客房;教育场景:将IP成果作为教学素材,开发高校设计课程、中小学科普活动与研学项目,实现文化传承与人才培养的协同。

3.3 三维转化路径

3.3.1 “研究+溯源”路径

联合高校与科研机构,构建多学科研究团队,开展纹样数字化采集(已扫描327个纹样单元),梳理龙凤纹样的演变脉络与文化内涵,建立结构化纹样数据库,为IP设计提供坚实的学术支撑与素材基础。

3.3.2 “文物+文旅”路径

以淮南武王墩为核心,打造“淮楚文化”IP品牌,推动IP与旅游景区、乡村振兴的深度融合,开发文化体验项目与旅游产品,实现遗产活态化与区域经济发展的协同,增强地方文化认同。

3.3.3 “设计+场景”路径

通过专业设计团队的创造性转化,将传统纹样融入现代生活场景,构建“设计—生产—销售—传播”的完整商业链条,通过IP授权、产品销售、数字内容变现等方式,实现文化价值与经济价值的双赢。

4 结语

本研究通过对武王墩出土漆器龙凤纹样的历史溯源、符号学解码与当代IP设计,构建了“研究—解码—转化—应用”的完整体系,提出“三维活化路径”与“三位一体技术支撑”的创新模式,为文化遗产的创造性转化提供了可复用的方法论。研究成果不仅填补了楚式纹饰符号学研究的空白,更通过多元化的IP产品与场景应用,推动楚文化从考古语境走向生活语境。未来,项目将持续深化楚文化内涵挖掘,拓展高端文创产品与国际传播渠道,整合上下游产业链资源,构建涵盖设计、生产、销售、文化传播的完整产业生态,最终打造具有国际影响力的楚式美学文创产业集群,让楚文化在全球范围内绽放独特魅力。

参考文献

- [1]余劲松,李玉丹.战国时期楚漆器凤鸟纹再设计在文创设计中的应用[J].设计,2025,38(15):21-25.
- [2]王伟,江楠.基于符号学理论的楚漆器纹样文创产品设计研究[J].设计,2025,38(19):44-48.
- [3]张庆.楚国纹样研究[D].苏州大学,2015.
- [4]董甜甜.互联网时代中华元素的数字化艺术传播研究[D].东南大学,2019.
- [5]张尧.基于博物馆资源的文化创意产品开发设计研究[D].苏州大学,2015.
- [6]赵东.数字化生存下的历史文化资源保护与开发研究[D].山东大学,2014.

作者简介:吴晓娜(2005-),女,汉族,安徽宣城人,本科在读,文化产业管理专业。

何佳祺(2005-),女,汉族,江苏盐城人,本科在读,文化产业管理专业。

章晴(2000-),女,汉族,江苏南京人,本科在读,文化产业管理专业。

郁胜南(2006-),女,汉族,江苏南通人,本科在读,文化产业管理专业。

基金项目:南京工业大学浦江学院2025年大学生创新训练计划项目;项目名称:楚式美学基因解码:武王墩出土漆器龙凤纹样的当代IP设计研究;项目编号:S202513905017。