

马王堆帛画纹样在现代设计中的应用传承

吴紫萱 张重天

甘肃政法大学

DOI:10.12238/er.v8i8.6324

[摘要] 全球化浪潮中，本土文化认同的觉醒正悄然重塑视觉传达设计的探索方向。马王堆汉墓T形帛画，作为西汉初期楚文化艺术的巅峰之作，其图形语言如同密码般镌刻着汉代的宇宙观、生死哲学与装饰美学。尽管学界已对其历史价值与艺术特征展开剖析，但关于如何将帛画中的符号体系转化为现代设计语言，仍缺乏系统性探索——既有研究多驻足于文物本体论的阐释，鲜少触及传统与现代的对话边界。本研究以T形帛画为切入点，通过解构其图形符号的内在逻辑，探索传统艺术在当代视觉传达中的再生可能，试图回应“文化基因如何实现创造性转化”这一时代命题。

[关键词] T形帛画；传统纹样；楚汉文化

中图分类号：G122 **文献标识码：**A

The Application and Inheritance of Mawangdui Silk Painting Patterns in Modern Design

Zixuan Wu, Chongtian Zhang

Gansu University of Political Science and Law

Abstract: In the wave of globalization, the awakening of local cultural identity is quietly reshaping the exploration direction of visual communication design. Mawangdui Han Tomb T-shaped silk painting, as the peak of Chu culture and art in the early Western Han Dynasty, its graphic language is engraved with the cosmology, life and death philosophy and decorative aesthetics of the Han Dynasty like a password. Although the academic community has analyzed its historical value and artistic characteristics, there is still a lack of systematic exploration on how to transform the symbol system in silk paintings into modern design language. Most of the existing research focuses on the interpretation of cultural relics ontology, and rarely touches the dialogue boundary between tradition and modernity. This study takes T-shaped silk painting as the starting point, explores the possibility of regeneration of traditional art in contemporary visual communication by deconstructing the internal logic of its graphic symbols, and tries to respond to the proposition of 'how cultural genes achieve creative transformation'.

Keywords: T-type silk painting; traditional patterns; chu-Han culture

引言

马王堆一号汉墓出土的T形帛画是汉代丧葬艺术的杰出代表，其独特的文化内涵与艺术成就已得到学界广泛认可。现有研究虽已对其历史背景、艺术特征及象征意义进行了较为系统的考察，但对其所蕴含的传统文化元素在现代设计领域的应用价值仍缺乏深入探讨。本研究以帛画中的传统纹样为切入点，系统分析其视觉符号的构成规律与审美特征，进而探索这些传统视觉元素在现代设计实践中的转化方法与创新应用模式。

1 马王堆T形帛画的价值与特征

1.1 历史与文化的双重价值

作为西汉初期楚汉文化融合的典范，马王堆T形帛画的价值可以从丧葬习俗、艺术表现和精神信仰三个层面来理解。这件为辛追夫人制作的“非衣”^[1-2]（葬礼仪仗中的“飞衣”），

实际是汉代人“灵魂升天、躯体入地”生死观念的视觉化呈现——通过精美的画面引导逝者灵魂穿越天地，完成从人间到仙界的过渡。有趣的是，画中描绘的场景恰好印证了《仪礼》中“铭旌”的功能记载^[3]，既严格遵守当时的葬礼流程，又延续了楚地特有的宇宙认知传统。更重要的是，这幅帛画的发现不仅填补了汉代绘画实物资料的空白，更像一把钥匙，为我们打开理解汉初社会等级制度、民间信仰和审美取向的重要窗口。帛画的出土不仅填补了汉代绘画史的实物空白，更像一把钥匙，为我们打开理解汉初社会等级制度、民间信仰和审美取向的重要窗口，更为研究汉初社会结构、宗教信仰与艺术审美提供了不可替代的物证。

1.2 独特的美学特点

帛画以单层细绢为底，历经两千年仍色彩如新，其背后是汉代纺织技艺与矿物颜料技术的惊人成就，帛画的艺术风

格深深植根于楚文化土壤，画中那些充满奇幻色彩的飞天神龙、异兽形象，皆源自楚地巫觋文化。但有意思的是，它的画面布局和人物刻画又明显带有中原文化的务实态度——既遵循严谨的构图法则，又用精细笔触还原现实细节。辛追夫人华服上的刺绣纹样、祭祀器皿的造型特征都被仔细描摹。这种既重形态又传神韵的创作方式，恰好印证了汉代美术“外在装饰性，内在写实性”的特点。比如用圆圈加放射线表现神话中的“九日当空”，却用近乎肖像画的半侧脸技法突显墓主人的尊贵身份，就像用现代电影镜头语言讲述古老传说。

2 马王堆 T 形帛画的艺术特征

2.1 楚文化独有的文化魅力

首先，汉代社会盛行鬼神崇拜与祭祀文化，具有鲜明的神秘主义特征。马王堆汉墓所在的西汉长沙国（今湖南地区），既是汉代分封制度下的诸侯封地，又是楚文化的重要存续区域。该地区流行的神仙思想具有双重属性：一方面为汉代统治阶层所推崇，另一方面则深深植根于楚地文化传统。楚人将死亡视为灵魂的转化过程，认为在现世之外存在永恒的仙境，人死后可羽化登仙^[4]。

其次，马王堆 T 形帛画通过独特的视觉语言，将楚汉文化对生死观念的理解转化为艺术表达。画面巧妙融合了楚文化的浪漫想象与汉初的秩序美学，主要体现在以下三个层面：一是纵向的三维空间结构。画面自上而下分为天界、人间和地下三部分，通过云纹和几何纹样区隔。天界以弧线构成流动穹顶，人间以水平线保持稳定，地下则用对角线营造动感，共同构成“天圆地方”的宇宙图式。二是严谨的中轴对称构图。中轴线上集中了辛追夫人、双龙穿璧^[5]等核心元素，两侧对称分布日月、神兽等图像^[6]。这种布局既体现楚文化“以中为尊”的宇宙观，又强化了画面的仪式感。三是楚汉艺术风格的融合。天界保留楚地巫觋文化的奇幻特征，如人身蛇尾的烛龙、带羽的飞廉等形象；人间部分则展现中原文化的写实风格，细致刻画服饰纹样和礼仪器物。两种风格的结合，形成了浪漫想象与理性秩序并存的独特美学。这种多层次的艺术表现，一方面延续了楚文化的浪漫传统，另一方面也融入了汉初的秩序理念，体现出文化融合的动态过程。

2.2 马王堆 T 形帛画的视觉符号

T 形帛画的构图体系呈现出严谨的纵向分层结构，以“天界—人间—地府”三重空间架构为叙事框架^[7]，其天体符号系统通过高度凝练的几何形态，完整呈现了汉代“天人合一”的宇宙观与“魂魄二元”的生命哲学，这种构图并非简单场景堆砌，而是通过特定符号系统传递汉代人的宇宙认知。以下从视觉符号学角度进行纹样解构：

日与金乌：太阳以红色圆形为核心，内部绘有象征“金

乌”的三足鸟，对应《淮南子》中“日中有踰乌”的记载^[8]。金乌的造型通过简化的三角形翅膀和放射状线条表现，既抽象化又保留神话意象。

月与蟾蜍、玉兔：弯月以白色半圆形呈现，蟾蜍以弧线勾勒腹部轮廓，玉兔则通过连续的螺旋线条表现动态，两者均被几何化为符号化的装饰单元，体现“以形写意”的楚艺术传统。

扶桑九日：帛画右侧的扶桑树以直线与弧线交错构成树冠，悬挂的九个小太阳通过同心圆嵌套放射线，形成模块化图形，既符合“十日代出”的神话逻辑，又为现代设计提供可复用的视觉元素。

羽人导引：天界羽人肩生双翼，手持仙草，身体前倾呈飞行状，衣袂以细密弧线表现飘动感，肤色以白粉平涂突出神圣性。羽人为引导灵魂升天的使者，其形象融合楚地巫觋文化与道家飞升思想，象征凡人向仙界的过渡。

3 T 形帛画图形纹样应用的深入探究

3.1 传统纹样的重新设计

传统纹样的现代化转化需兼顾哲学内涵传承与时代精神表达。以马王堆 T 形帛画为例，其纹样虽具有深厚文化底蕴，但古典繁复的线条和浓重色彩（如朱砂红、石青蓝）可能不符合当下简约审美趋势。设计师们提取典型纹样的核心特征进行几何化处理，改变其形式、色彩、线条等方面，使其更加符合现代审美。例如，对“双龙穿璧”纹样进行重组，转化为抽象的几何图形，增加现代感和简洁感，既保留阴阳相生的哲学内涵，又赋予其无限循环的科技意象；将传统矿物颜料色系转化为数字色彩语言。帛画中的深赤色可调整为明度更高的渐变色，石青蓝转为通透的蓝，在文创产品中展现清新感。

3.2 传统纹样与现代元素的结合

现代设计师通过巧妙借用传统符号和赋予其新含义来实现传统与现代的对话。关键在于找到传统图案与现代主题内在的、可类比的联系。如纹样中“金乌逐日”“禺疆托地”等神话意象，比如，“金乌逐日”神话里太阳神鸟的飞行，与航天器飞向月球的轨迹在运动规律上存在相似性，同样，“禺疆托地”传说中巨龟托起大地的意象，和现代生态保护理念有深层共鸣。与当代科幻文化中的星际探索、生态守护等主题存在隐喻关联。传统图腾的叙事框架可自然对接元宇宙、生态科技等现代议题，形成跨越时空的设计。

3.3 传统纹样的复合设计

当前 T 形帛画的展示方式存在两个亟待解决的问题：在工艺呈现方面，二维平面的静态展示让观众难以真切感受到精妙细节，比如那些需要放大数倍才能看清的色彩渐变；在情感连接方面，现有的解说更像是图解手册，难以引发共鸣，

T帛的情感很难传达到观众眼中。这种触不到情感的现状，无形中拉大了古老文物与现代观众之间的距离。现代设计可以突破单一纹样应用范式，建立跨媒介叙事系统，增加人们的沉浸式体验。

湖南省博物院在文化遗产数字化传播领域开展了创新实践，通过全息投影与动态叙事技术的协同应用，湖南博物院“帛画AR展陈”将纵向三界分层转化为虚拟空间的镜头切换，观众通过移动设备触发从黄泉水府到九重天界的动态漫游，重构汉代宇宙观的数字孪生模型。T形帛画的数字化呈现为传统文化传承提供了新思路。例如在天界部分，可以通过VR技术打造的互动场景，观众可以身临其境感受古人描绘的仙界：太阳神鸟的翅膀在虚拟空间中舒展，这些动态演绎让古老神话焕发新生。人间部分聚焦辛追夫人的升仙故事，利用手机AR技术让祭祀场景“活”起来。通过新技术建立起传统与现代的对话通道。

3.4 传统纹样的材质与工艺创新

马王堆T形帛画的材质与工艺创新，展现了古代智慧与现代科技的跨时空对话。作为西汉初期丝织品绘画的典范，其基底采用头道桑蚕丝织造的细绢，轻薄柔韧的特性使其历经两千余年仍能保存完整纹样细节，印证了汉代工匠对材料特性的深刻认知。马王堆汉墓T形帛画的视觉元素在当代设计转化中展现出独特价值，其跨媒介实践为文化遗产活化提供了创新路径。在当代设计实践中，可以突破绢帛载体的限制，探索跨介质表现可能。例如数字织造，采用AI图像生成技术，将帛画中的烛龙纹样转化为可编程提花图案，应用于丝绸面料批量生产，实现传统纹样的数字化纺织应用；利用复合工艺，3D打印技术复刻帛画游丝线条的细腻肌理，结合亚克力层叠工艺再现“天界—人间—地下”的空间纵深。

以上是马王堆T形帛画传统纹样在现代视觉传达设计中的常见创新转化路径。这种传统与科技的对话，传统纹样不仅可以为现代设计提供灵感和素材，能使现代设计作品具有更加独特的视觉效果和文化内涵，体现出中国传统文化的价值和魅力。

4 结语

马王堆T形帛画不仅是汉代艺术的巅峰之作，更是一套

跨越千年的视觉语法系统。其分层叙事、符号象征与色彩逻辑，既承载“天人合一”的哲学内核，亦为现代设计提供“形简意丰”的转译范式。当数字技术激活纹样的动态基因，当传统符号与元宇宙、生态科技等议题碰撞，文化遗产的活态传承便突破了形式与功能的边界。未来，随着数字技术与跨学科方法的深度融合，马王堆帛画的研究与实践将不再局限于文物的静态保护，而是向文化价值的创造性再生持续迈进。这一过程不仅是传统艺术的当代觉醒，更是中华美学精神在全球语境下的自信表达，为文化遗产的可持续传承与创新设计范式的构建开辟了新的可能。

[参考文献]

- [1] 王传明. 浅谈马王堆汉墓T形帛画的构图与场景表现[J]. 故宫博物院院刊, 2019(4): 82-91,110.
- [2] 高崇文. 非衣乎?铭旌乎?——论马王堆汉墓T形帛画的名称、功用与寓意[J]. 中原文化研究, 2019, 7(3): 65-71.
- [3] 邹婧, 陈毅玲. 马王堆汉墓“T”形帛画纹饰与文化内蕴摭谈[J]. 文物天地, 2024(4): 43-46.
- [4] 黄艺彬. 汉代灵魂观念研究[D]. 杭州师范大学, 2012.
- [5] 王正林. 中国传统文化元素在视觉传达设计中的应用[J]. 大众文艺, 2016(13): 141-142.
- [6] 李毅方. 绘画语境下的符号学[D]. 中央美术学院, 2020.
- [7] 喻燕姣. 马王堆汉墓的历史文化价值[J]. 文物天地, 2017(12): 23-30.
- [8] 于兵. 马王堆汉墓T形帛画用色方法及相关问题的讨论[J]. 湖南省博物馆馆刊, 2010(00): 39-56.

作者简介:

吴紫萱(1999.07-),女,汉族,湖南长沙人,硕士研究生,研究方向为视觉传达。

张重天(1984.02-),男,汉族,甘肃张掖人,硕士研究生,副教授,研究方向为视觉传达。

基金项目:

2024年高等教育教学成果培育项目:新文科背景下视觉传达设计专业人才教学模式研究与实践。