

针对徐州汉画像石部分图像整理与创作

——以“汉韵小灵”灵感为例

陆冰娴，周宇宁

中国矿业大学徐海学院，江苏 徐州 221000

DOI:10.61369/HASS.2025030010

摘要：徐州作为汉文化发源地之一，拥有珍贵的汉画像石文化财富。本研究以徐州汉画像石为对象，在阐述国内外研究现状、说明选题缘由基础上，深入探讨文创设计。团队基于专业优势与地域资源，选取“车骑出行”“祥瑞动物”“乐舞百戏”等特色图像，以“车骑出行”纹样和龙纹等为灵感，融合邳州农民画、玉龙佩等元素，经现代设计手法打造“汉韵小灵”IP形象，并介绍其整体造型、服饰、配饰、面部等设计细节。研究指出徐州汉画像石在传播与文创设计方面存在局限，如传播范围窄、形式传统，文创跨学科协同不足、忽视市场反馈等。为推广“汉韵小灵”IP、提升徐州汉文化知名度，建议从新媒体宣传、合作举办活动、开发系列产品等多维度发力。研究成果为徐州汉文化图像的产品创新设计提供参考，助力其传承与发展。

关键词：徐州汉文化；文创产品；传承创新

The Collation and Creation of Some Images of the Han Dynasty Stone Reliefs in Xuzhou — Taking the Inspiration of "Han Charm Little Spirit" as an Example

Lu Bingxian, Zhou Yuning

China University of Mining and Technology Xuhai College, Xuzhou, Jiangsu 221000

Abstract： Xuzhou, as one of the birthplaces of Han culture, boasts a precious cultural treasure of Han pictorial stones. This study focuses on the Han pictorial stones of Xuzhou, elucidating the current research status both domestically and internationally, and explaining the rationale for this topic. It delves into creative design. Leveraging professional expertise and local resources, the team selected characteristic images such as "chariot procession," "auspicious animals," and "joyful dances and performances." Inspired by patterns like "chariot procession" and dragon motifs, they integrated elements from Pizhou peasant paintings and jade dragon pendants, using modern design techniques to create the "Han Rhythm Little Spirit" IP image. The study details its overall appearance, clothing, accessories, and facial features. It points out that Xuzhou Han pictorial stones have limitations in dissemination and creative design, such as a narrow reach, traditional forms, insufficient interdisciplinary collaboration, and neglect of market feedback. To promote the "Han Rhythm Little Spirit" IP and enhance the reputation of Xuzhou's Han culture, it is recommended to exert efforts from multiple dimensions, including new media promotion, co-hosting events, and developing a series of products. The research findings provide a reference for the innovative design of Xuzhou Han cultural images, contributing to their inheritance and development.

Keywords： Han culture in Xuzhou; cultural and creative products; inheritance and innovation

引言

作为汉文化的发源地之一，徐州有着自己的一份珍贵历史文化财富。汉画像石作为徐州地方汉文化的代表，既是展现古代石刻艺术之美的一种形式，也是文化底蕴丰厚之物。依托于文化产业的兴盛，在研究、发掘汉画像石价值的同时，充分发挥其载体优势来开展产品创新设计是推动当地文化事业、文化产业繁荣发展的一个重要手段。

汉画像石文化产业作为一种创意产业，具有广阔的市场前景。以创意开发为引领，汉画像石文化元素为主体，人民群众的生活需求为目标，保护与传承汉画像石文化为宗旨，推动汉画像石文化产业的全面发展，是从全新的视角对汉画像石进行保护与传承的手段^[1]。

作者简介：

陆冰娴（2003.12—），女，汉族，江苏无锡人，2022届本科生，就读于中国矿业大学徐海学院。

周宇宁（1998.09—），女，汉族，江苏徐州人，2023届硕士研究生，就职于中国矿业大学徐海学院，助教，主要研究方向为思想政治教育、美育。

本次文旨在深入了解徐州汉画像石意蕴和衍生文创设计现状，为目前在研的《徐州汉文化图像研究与产品创新设计》项目指明设计方向。同时给徐州汉文化图像结合相关产品创新设计方法、产品设计案例、市场需求及经济效益的进一步开发利用提供参考。

一、国内外研究现状

（一）国内研究现状

国内对汉画像石的研究主要聚焦于意蕴探讨与文创开发两大方向。在汉画像石意蕴研究上，学者从多维度展开分析：地域分布与题材内容方面，河南、淮海、南阳等不同地区的汉画像石在出土数量与题材上各具特色，涵盖农业生产、民族交融、丧葬文化等丰富内容；文化内涵研究中，学者们通过乐舞图、羽人形象、庖厨图等不同载体，深入挖掘汉代礼乐、饮食、祭祀、丧葬等文化意蕴；艺术特征与制作工艺层面，鲁北地区以石灰岩为材料、采用独特雕刻技法，邹城馆藏胡汉战争题材画像石在空间与人物塑造上展现艺术价值^[2]。

汉画像石衍生文创研究同样成果显著。理论基础与设计理念上，学者运用文化基因、情感化设计等理论，推动图像信息转化与用户体验提升；多领域应用研究中，汉画像石元素广泛应用于插画、动画、包装、服饰等领域，如刘婷（2025）以山东沂南北寨龙形为灵感，设计了插画文创，《灵珠启世》动画融入汉画像石艺术元素等；设计方法与创新路径上，通过创新视觉形态、结合 AI 协同设计等方式实现传统元素的现代转化。苑晨曦（2025）在美育的视角下研究汉画像石舞乐图。不过，当前研究也存在明显不足，部分文创设计对汉画像石文化内涵挖掘不深，跨学科研究缺乏系统性，市场反馈与用户体验研究较少，导致文创产品适用性欠佳。

（二）国外研究现状

国外汉画像石研究经历了从早期关注到深入发展的历程。19 世纪末至 20 世纪初，法国沙畹、日本关野贞等学者开始关注并出版相关著作，开启研究先河。20 世纪初，西方学者通过收集整理文物文献奠定研究基础，80 年代后，国际交流推动跨文化语境下的研究不断深化。

当前，国外汉画像石研究呈现多元化、国际化特征。研究方法上，综合运用多学科理论、图像学、文化学及科技手段；研究内容广泛，涵盖汉画像石源流、类型等，从艺术、历史、宗教等多视角探究其价值与对外传播影响；研究范围覆盖欧美及亚洲地区，尤其在东亚较为深入，且与国内学术交流日益密切，已形成一套相对成熟的研究方法与理论体系，推动汉画像石研究走向国际化。

二、选题缘由

（一）选题背景与团队优势

本团队成员涉及汉语言和设计等多个专业方向，有利于汉画像石文创研究的多学科融合，汉语言专业的同学具备深厚的解读文化和文字功底，可以深挖汉画像石背后蕴含的历史故事、文化寓意以及精神内涵；设计专业同学擅长将文化要素转译为视觉语言，并结合创新性设计手段展开创作，使成果呈现更为生动立体。两者相得益彰，促使该团队更具有开展汉画像石文创研究与实践的优势^[3]。

同时，本校地处徐州，徐州是汉画像石的集中分布和出土地区之一，其收藏着大量的汉画像石实物资料，我们在老师的带领下，可以利用当地的汉画像石博物馆馆藏的大量精品汉画像石实物资料开展研究，使我们的调研具有真实性和现场感，使得我们对汉画像石有了直接的感受，从而可以正确认识到汉画像石的艺术魅力和文化价值，这也是我们选择了徐州汉画像石作为研究对象的原因之一。

（二）徐州汉画像石特色图像选取及缘由

1. “车骑出行”纹样

徐州汉画像石中的“车骑出行”纹样，堪称汉代社会生活的微观镜像。其以精湛的线刻技法为笔触，在冰冷石面上勾勒出一幅鲜活的贵族出行长卷——四匹骏马蹄步齐整如叩击时光的节拍，驭手身姿挺拔若凝固的青铜雕像，高冠博带的贵族端坐轩车之上，衣袂随虚空中的风势翻卷，宛如被岁月封印的动态剪影。线条的韵律在此达到极致：流畅处如汴水东流，顿挫处似金戈铁马，既精准捕捉马匹肌肉的起伏走向，又以疏密有致的排线构建出车马行进的空间层次，甚至连人物腰间玉佩的垂落角度、车舆帘幕的褶皱肌理都纤毫毕现，足见汉代工匠对“以线造型”艺术语言的掌控已入化境。

这一纹样的精妙更在于构图的矛盾张力：森严的等级秩序与蓬勃的生命气息在此激烈碰撞——驯马安车的规制彰显贵族威仪，而驭手紧握缰绳的指节、马匹昂首嘶鸣的神态，却又透露出难以压抑的蓬勃生机；对称分布的车马队列遵循着礼制的静穆，飞扬的衣带与飘动的旌旗却以动态打破呆板，在秩序与自由的博弈中形成视觉冲击。这种“于规矩中见灵动”的布局智慧，恰似汉代帝国在儒家礼法框架下迸发的开拓精神，让千年后的观者仍能感受到石面下奔涌的时代脉搏。

2. “祥瑞动物”纹样

徐州汉画像石中的“祥瑞动物”纹样造型夸张，充满想象力，线条简洁有力，生动塑造出形神兼备的艺术形象。如龙或蜿蜒穿云，或张牙舞爪，体现汉代人崇尚力量、祈福纳祥的情感。其艺术表达打破传统，融合现实与幻境。团队认为，这些纹样文化内涵深厚，将其提取并进行现代化再设计，应用于首饰、文具、家居装饰品等文创产品，既能满足人们对传统美学的怀旧心理，又能契合现代人对文创产品的需求，助力传统纹样在当代延续传承。

3. “乐舞百戏”图像

徐州汉画像石中的“乐舞百戏”题材，堪称汉代社会的全景式娱乐史诗。那些被岁月封存于石面的舞者与艺人，以凝固的姿态诉说着两千年前帝国都城的喧嚣与繁华——长袖善舞的女子腰肢如折柳；击鼓者袒露上身，肌肉线条如青铜雕塑般棱角分明，双臂扬起的角度透露出汉代工匠对乐器形制的精准把握；最动人心魄的当属杂技表演场景，倒立者以头撑鼎的姿态挑战身体极限，放射状线条的刻画，仿佛能听见肌肉紧绷的轰鸣。这些石刻以“以静写动”的艺术智慧，在二维平面上构建出三维的空间叙事，舞者的呼吸、乐手的指尖、杂技师的心跳，都被雕刻家以刀

代笔，永恒地封存在石板的肌理之中。团队研究表明，其中蕴含的人物动态、乐器形象、表演场景等元素，可应用于动画短片、插画、文创服饰图案设计。借助现代创意，既能再现汉代文化风采，又能吸引大众关注优秀传统文化，助力其传承与传播。

三、设计思路

（一）灵感溯源与选题契合

通过研究徐州汉画像石文创选题时对当地的汉画像石做了充分的研究，发现“车骑出行”纹样中的车马动态造型，有规律地排列分布，刻画出汉代出行景象以及雕刻技法，“车骑出行”的形象威严肃穆且动感十足，是汉代人民向往吉祥呈祥的美好寄托及思想寄托，在造型与色彩上给人留下深刻印象，把不同的视觉意象和浓厚的文化意蕴组合在一起，为IP形象设计提供了最佳元素来源，以“车骑出行”为代表的地域文化元素，在保持汉画像石IP本身精髓的基础上将其与其他地域文化相结合，打造独具特色的文创IP与团队研究汉画像石文创选题时，从跨学科角度研究汉画像石文创的目标高度统一。

（二）IP形象设计思路

参考来源于汉画像石“车骑出行”纹样和龙纹，在此基础上结合邳州农民画以及玉龙佩相关题材内容为原型来源，用现代的设计手法对其进行重新拆解重构与创新，打造有个性特色且具备文化识别度及视觉吸引力的“汉韵小灵”IP形象，并对其进行可爱的萌态化处理，使之更易受到年轻一代人群的喜爱与接受，同时符合当代大众审美喜好以及现代传播方式。

（三）具体设计细节

1. 整体造型

借鉴“车骑出行”纹样的车马动态样式，让“汉韵小灵”的身姿灵动优美，好似一位时刻准备出发去往文化世界的冒险家；由龙纹的蜿蜒曲线，得出灵动飘逸之态，并且加入了身体线上的圆润曲线，使形象更为柔和、更显亲近，也增强了形象的可爱度。头部比例大些更可爱一些，另外头比身体圆润一些，则能更容易被记住。

2. 服饰设计

“汉韵小灵”的服装采用肚兜款式，其上融合邳州农民画中“鲤鱼跃龙门”与“五谷丰登”的纹样。“鲤鱼跃龙门”纹样以鲜艳明快的色彩、夸张变形的手法描绘，寓意着积极进取、突破自我；“五谷丰登”纹样则展现饱满的麦穗、丰硕的果实，象征丰收与富足。两种纹样相互交织，既丰富了服饰的视觉层次，又传递出美好寓意。肚兜边缘装饰精致的花边，花边图案灵感来源于汉画像石中的几何纹饰，增添古典韵味。

3. 配饰设计

手持的鼓槌设计为伏羊节烤串造型，将徐州特色民俗文化元素巧妙融入。鼓槌表面绘制细腻的烤串纹理与调料点缀，色彩鲜艳诱人，同时保留鼓槌的基本形态，使其在具有趣味性的同时不失

失实用性。鼓槌顶部装饰小巧的龙形挂饰，呼应龙纹元素，强化IP形象的文化主题。

4. 面部设计

眼睛造型是“汉韵小灵”形象的一大亮点，采用玉龙佩的瞳孔纹样。玉龙佩瞳孔纹样线条简洁流畅、富有张力，将其抽象化处理后应用于眼睛设计，使眼睛呈现出神秘深邃的质感，仿佛蕴含着千年的文化故事。搭配弯弯的月牙形眉毛与微笑的嘴巴，展现出灵动俏皮、亲切友善的神态，拉近与受众的距离。

总之，在文化传承与创新的时代使命驱动下，我们深入钻研徐州地域文化。团队凭借跨专业优势，对徐州汉画像石、邳州农民画、玉龙佩等多种传统元素深度挖掘。从汉画像石“车骑出行”纹样中汲取车马动态灵感，从“祥瑞动物”纹样感受古人祝愿，还融合了农民画的民俗风情、玉龙佩的神秘造型。“汉韵小灵”IP历经多次精心修改，不断优化整体造型、服饰、配饰、面部等设计细节。最终，它生动诠释了徐州地域文化，以萌趣形象打破传统文化传播壁垒，让古老文化在社交媒体、文创产品等多领域焕发生机，契合了团队传承创新的设计初衷。

四、结论

综上所述，徐州汉画像石在传播与文创设计上存在着局限与不足。传播方面，地域特征鲜明导致其影响力多局限于本土及周边，缺乏广泛覆盖性；传播形式传统，依赖线下展览等方式，未能充分利用新媒体、数字技术扩大受众范围。文创设计上，跨学科协同设计不足，难以将艺术、技术、市场需求有效融合；且对市场反馈和用户体验重视不够，产品实用性与审美性失衡，导致文创产品难以契合大众消费需求。所以，保护、传承的基础上需要不断进行创新，尤其是对于徐州汉画像石而言。总的说来，徐州汉画像石的传承创新要对徐州汉画像石文化资源进行科学地保护、管理和合理地利用，并对其内部所蕴含的历史信息和艺术价值等进行深度地挖掘、分析与阐释，为文化传播与教育传承的有效开展奠定基础^[4]。

经查阅研究发现，目前的消费者群体对徐州汉文化图像具有一定的研究兴趣和了解程度，但是大部分同学虽然对此有着极高的兴趣，但是在产品的设计过程中仍然缺乏融汇贯通，对于优秀传统文化的理解和运用有很大的改进空间^[5]。

为推广“汉韵小灵”IP，提升徐州汉文化知名度，可从三方面发力。新媒体宣传上，制作活泼短视频讲述“汉韵小灵”汉文化故事，开展大学生分享活动，拉近与观众距离。与高校、文化机构合作，举办文创设计大赛、文化讲座，激发学生创作热情，深化其对汉文化认知。产品开发方面，围绕“汉韵小灵”开发文具、饰品、家居等系列产品，延伸产业链。通过多维度推广，让“汉韵小灵”成为徐州汉文化的代表形象，展现汉文化在新时代的独特魅力。

参考文献

- [1] 杨莎莎. 传统文化视角下徐州汉画像石传承创新的实践与思考[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2024, (17): 150-153.
- [2] 刘婷. 山东汉画像石探秘鱼鸟艺术[J]. 文化产业, 2025, (06): 28-30.
- [3] 苑晨曦. 美育视角下汉画像石乐舞图中的汉代礼乐文化探析[J]. 收藏与投资, 2025, 16(01): 70-72.
- [4] 张积家, 于玲. 民族认同与文化认同的耦合——论陈寅恪民族认同思想之“化认说”[J]. 广西民族研究, 2023, (02): 9-18.
- [5] 石心语. 徐州汉画像石：艺术中的汉文化[J]. 文化产业, 2023, (23): 34-36.