

传统美学视域下汉代文字瓦当文创设计研究与应用

钟英杰

西安美术学院, 陕西 西安 710000

DOI: 10.61369/SDME.2025160034

摘 要 : 汉代文字瓦当作为中国古代建筑艺术的瑰宝, 是实用功能与美学价值的完美结合, 其纹样设计、书法艺术与文化内涵为现代文创设计提供了丰富的灵感来源。本文从传统美学视角出发, 结合汉代文字瓦当的艺术特征, 探讨其在现代文创产品中的应用路径。通过案例分析, 提出基于瓦当元素的创新设计方法, 旨在推动传统艺术元素的当代活化, 为文化遗产的传承提供新思路。

关 键 词 : 汉代文字瓦当; 文创设计; 传统美学; 文化传承

Research and Application of Cultural and Creative Design of Han Dynasty Character Eaves Tiles from the Perspective of Traditional Aesthetics

Zhong Yingjie

Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract : As a treasure of ancient Chinese architectural art, the character eaves tiles of the Han Dynasty perfectly combine practical functions with aesthetic value. Their pattern design, calligraphic art, and cultural connotations provide a rich source of inspiration for modern cultural and creative design. From the perspective of traditional aesthetics, this paper explores the application paths of Han Dynasty character eaves tiles in modern cultural and creative products by combining their artistic characteristics. Through case analysis, it proposes innovative design methods based on eaves tile elements, aiming to promote the contemporary activation of traditional artistic elements and provide new ideas for the inheritance of cultural heritage.

Keywords : Han Dynasty character eaves tiles; cultural and creative design; traditional aesthetics; cultural inheritance

引言

随着国家政策大力支持文化创意产业发展, 倡导“让文物活起来”的理念, 推动传统文化与现代设计的融合。文创产品在促进文化传承和经济增长方面具有重要价值, 当前文创设计领域的热点问题在于如何保留文化内涵, 同时满足现代消费的需求。作为中华优秀传统文化的重要组成部分, 中国传统美学凝结了中华民族历史积淀形成的艺术创作法则和审美取向^[1]。从传统美学视角出发进行设计创新, 既能契合大众的审美偏好和文化认同, 又能有效推动文化的传播与接受。作为文化传播媒介的文创产品, 不仅需要具备实用功能, 更应通过美学表达为消费者带来精神享受。因而将汉代文字瓦当的美学元素融入文创设计, 既是传统文化复兴的必然需求, 也是基于消费者现实需求的考虑。

一、汉代文字瓦当的美学特征与文化内涵

汉代文字瓦当是中国古代建筑艺术与文字美学的独特结晶, 其美学特征与文化内涵深刻映射了汉代社会的精神追求与工艺智慧。

汉代文字瓦当具有圆形形制美, 在形制上主要呈现为半圆形、圆形及大半圆形三种类型, 其中圆形形制尤其具典范意义, 成为汉代文字瓦当的核心审美符号。工匠们在环形构图中巧妙运用书法艺术的虚实相生之法, 以线条的曲直变幻、结体的疏密重构与笔势的屈伸呼应, 创造出既遵循几何规范又突破程式束缚的书法空间美学。

圆润流畅的篆隶笔触与周而复始的环形框架相得益彰, 将世俗生活对健康长乐的期许, 升华为“圆满”的审美理想^[2]。

汉代文字瓦当具有均衡构图美。其设计体系主要包含两大范式: 对称均衡与自由布局, 二者皆以分割与放射式构图为基础, 通过点线面的精妙配合达成视觉和谐。对称式构图严格遵循几何轴线法则, 通过均匀分配文字空间的艺术手法, 使不同笔画的文字在等量圆形区域内达到疏密相宜的平衡状态。这种严谨的对称秩序既契合传统审美观, 又通过富有韵律的线条组合, 营造出庄重典雅的视觉韵律。自由式构图则突破对称框架, 以灵动多变的

布局展现艺术创造力。通过非对称的错落排布与无界分隔的开放结构,在圆形的限定空间内实现文字的自由呼吸。这种看似随意的章法实则暗含章法,既保持传统装饰的含蓄韵味,又彰显汉代工匠收放自如的造型智慧。两种构图范式相辅相成,在方圆规矩与自由心法之间,最终凝练出兼具时代精神与民族特质的装饰典范,成为汉代工艺美术中天人合一思想的完美物质呈现^[9]。

汉代文字瓦当具有书法艺术美。文字在装饰化过程中,书法价值未减,吉祥如意等艺术价值也未削弱书法价值。汉代文字瓦当在方寸之间融合装饰美、寓意美和书法美,成为汉代瓦当艺术魅力的重要体现。

汉代文字瓦当是建筑实用性与艺术思想性高度统一的典范,其文化内涵既承载着汉代社会的精神追求,又彰显了艺术与工艺的高度统一。瓦当以圆形瓦面为载体,镌刻“长乐未央”“汉并天下”等吉语篆书,既寄托着汉代人永恒昌盛的世俗祈愿与“天人感应”的哲学信仰,又通过“因形制字”的布局智慧,将汉字表意功能与几何造型美学相融合,成为儒家礼制思想渗透建筑空间的视觉符号,不仅展现汉代工艺与书法的创新精神,更以器物铭文的形式展现了中华民族的文化自信与时代精神^[10]。

二、汉代文字瓦当在文创设计中的应用

(一) 基于传统美学的汉代文字瓦当文创设计思路

“文创产品”,即文化创意产品。设计者从文化中汲取灵感,借助科技与工艺将其具象化,并通过产业化、市场化的途径进行推广,所创造出的这类文化产品往往附加值较高,既具备商业与市场价值,又承载着文化传承意义。汉代文字瓦当作为中国传统文化的杰出代表,拥有厚重的历史底蕴与独特的美学价值。以此为文创设计主题,不仅能挖掘其文化内涵,还能实现经济效益与社会影响力的提升,具有极为重要的文化、经济和社会价值^[5]。

传统美学强调自然之美、意境之美和寓意之美,即“神与物的统一”。我们应该把这个思想理念融入汉代文字瓦当元素的提取与转化中,汉代文字瓦当元素在文创设计中的应用可以多种多样,其独特的艺术风格和文化内涵为现代文创设计提供了丰富的灵感和素材。在文创设计中,提取秦汉文字瓦当的元素进行设计转化,是一种富有挑战性和创新性的设计实践。设计师可以从这些古老而富有魅力的元素中,选择具有代表性的汉字元素进行提取和转化。首先,设计师需要理解文字元素背后的历史背景和象征意义。通过细致的观察和分析,设计师可以提取出具有代表性和独特性的元素,这些元素将成为再创造的基础。然后,设计师们运用现代设计手法,对这些传统汉字元素进行变形、抽象和重复处理。他们可以通过调整汉字元素的形态、比例,赋予其新的生命力和表现力,设计出既保留传统韵味又符合现代审美的新的汉字图案。可以提取其字体结构和字形,结合现代设计语言,对汉字进行再造设计,创造出新的美学视觉效果^[6]。除此之外,设计师们还可以运用重复和组合的手法,将提取的元素进行有序或无序的排列,形成新的纹理和图案。通过不同的组合方式和排列顺序,设计师们可以创造出丰富多样的设计作品,展现出不同的

风格和情感。汉代文字瓦当其构图和元素搭配具有极高的艺术价值。从构图上来看,例如汉文字瓦当纹样常常采用对称、并列等手法,这些手法不仅使得文字纹样看起来更加规整、和谐,还能营造出一种稳定、庄重的视觉效果。现代设计师通过借鉴和运用这些构图手法,设计师可以在自己的文创作品中实现视觉上的平衡与和谐,进而增强文创作品的整体美感。除了构图手法外,汉代文字瓦当的元素搭配也值得我们学习。这些元素往往具有深刻的寓意和象征意义,长乐未央,汉并天下等瓦当,它们代表了吉祥、美好等积极向上的价值观,所以运用了汉代文字瓦当元素的文创作品更是体现了吉祥如意美。对于设计师而言,吸收转化汉代文字瓦当的元素,不仅可以丰富自己的设计语言和表现手段,还可以创造出既符合现代审美标准又具有传统韵味的文创作品。这种文创作品不仅具有独特的艺术魅力,还能在传承和弘扬中华优秀传统文化的同时,推动现代文创设计的创新与发展^[7]。

(二) 汉代文字瓦当文创设计案例分析

如图一“汉代吉语贴贴”是一款以汉代文字瓦当为灵感的文创产品。“汉代吉语贴贴”是对汉代文字瓦当文化元素的现代转译,汉代文字瓦当承载的吉祥如意与书法艺术,瓦当文字如“长乐未央”“永受嘉福”等,是民众对美好生活的祈愿。在“汉代吉语贴贴”的设计中,通过提取这些经典吉语,结合现代平面设计手法(如简化线条、扁平化图形),将传统文字转化为易于传播的视觉符号,既保留历史厚重感,又符合当代审美需求,同时也呼应了瓦当的“圆形形制美”与“书法艺术美”。“汉代吉语贴贴”也是功能与寓意的双重融合,瓦当本身兼具实用性与装饰性,而文创产品需兼顾文化表达与日常使用场景。可将吉语设计为家居装饰贴纸或文具贴纸,既承载祈福功能(如“益延寿”“千金宜富贵”),又通过图案的视觉美化增强生活空间的艺术性,延续瓦当“实用与审美统一”的传统^[8]。

“汉代吉语贴贴”的设计理念,本质上是汉代文字瓦当的文化基因注入现代生活场景,通过符号转译、功能转化与美学重构,实现传统文化的当代表达。其对中国传统美学思想的运用,不仅体现在视觉形式的对称、吉祥寓意的传承,更在于对“实用与审美统一”“自然与人文融合”等核心理念的延续^[9]。这种设计路径为其他文化遗产的文创开发提供了参考范式——即以历史符号为原点,以美学思想为脉络,以现代需求为触角,构建跨越时空的文化对话^[10]。

图1《汉代吉语贴贴》作者:当时瓦匠

三、结论

综上所述，汉代文字瓦当作为中国传统美学与建筑艺术的杰出代表，蕴含着丰富的艺术价值与深厚的文化内涵。其独特的圆形形制美、均衡构图美以及书法艺术美，不仅展现了汉代社会的精神追求与工艺智慧，更为现代文创设计提供了无尽的灵感源泉。通过对汉代文字瓦当元素的提取与转化，结合传统美学理念与现代设计手法，文创产品能够实现文化传承与现代需求的完美融合。在文创设计实践中，以“汉代吉语贴贴”为代表的案例，

充分证明了汉代文字瓦当元素在现代设计中的应用价值。通过符号转译、功能转化与美学重构，这些文创产品不仅保留了传统艺术的精髓，还满足了当代消费者对于文化性与审美性的双重需求。这种基于传统美学的设计思路，为文化遗产的当代活化提供了新的思路与方法。总之，汉代文字瓦当的文创设计不仅是对传统文化的传承与弘扬，更是对传统美学思想的现代诠释。通过不断探索与创新，我们有理由相信，汉代文字瓦当将在新时代焕发出更加耀眼的光芒，为文化创意产业的发展注入新的活力，为中华优秀传统文化的传承与发展做出更大的贡献。

参考文献

[1]任政. 汉代文字瓦当的字体设计原理[J]. 艺术与设计(理论), 2024, 2(09):35-38.DOI: 10.16824/j.cnki.issn10082832.2024.09.004.

[2]武文菁. 西汉时期文字瓦当创新设计与研究[D]. 西安建筑科技大学, 2024.DOI: 10.27393/d.cnki.gxazu.2024.000324.

[3]郑漫丽. 浅议四川地区出土的汉代文字瓦当[J]. 四川文物, 2022, (04):58-67.

[4]吴仕超. 汉代文字瓦当形式与文字研究[D]. 景德镇陶瓷大学, 2022.DOI: 10.27191/d.cnki.gjdtc.2022.000372.

[5]查启昊. 方寸之间, 浅谈汉代文字瓦当[J]. 陶瓷研究, 2022, 37(01):89-91.DOI: 10.16649/j.cnki.36-1136/tq.2022.01.039.

[6]袁媛. 汉代文字瓦当的装饰方法分析[J]. 大众文艺, 2021, (18):52-53.DOI: 10.20112/j.cnki.issn1007-5828.2021.18.054.

[7]乐新珍. 岭南地区汉代文字瓦当的初步研究[J]. 东方收藏, 2021, (13):63-67.

[8]耿亚娜. 汉代文字瓦当纹样在十字绣艺术中的应用研究[D]. 苏州科技大学, 2021.DOI: 10.27748/d.cnki.gszkj.2021.000275.

[9]据昕. 汉代文字瓦当纹饰在建筑风格首饰中的应用[D]. 上海工程技术大学, 2021.DOI: 10.27715/d.cnki.gshgj.2021.000098.

[10]刘伟恒, 吴京霓. 火与土碰撞的政治产物汉代单于天降、单于和亲、四夷尽服文字瓦当[J]. 炎黄地理, 2021, (02):17-19.