

沂南汉画像石中铺首衔环图形元素的 文创产品设计应用研究

马宝杰

山东外国语职业技术大学, 山东 日照 276826

DOI:10.61369/HASS.2025050016

摘 要 : 本文以山东沂南汉画像石中的图形元素“铺首衔环”为对象进行文创产品的设计应用研究。通过文献梳理及实地调研等方式提取了三种“铺首衔环”图形元素,分别为“朱雀临尊铺首衔环”“瑞鸟护佑铺首衔环”“虎首铺首衔环”。沂南汉画像石造型丰富,涵盖“兽面型”及“人面型”两个主要类别。造型上,头顶“山”字冠,口衔圆环,以独特的“梯形”身体和“虎首前肢成环”的特点,构成独特的地域风格。基于这三种图形元素,并结合现代设计手法分别设计了冰箱贴、钥匙扣、首饰等文创产品。设计过程中,通过对模糊线稿进行修复优化,提炼出“山”字形冠、同心圆衔环、三角纹等核心元素;以汉代“赤、黑、黄、青、白”五色体系为基础,扩展出6组适配现代审美的配色方案,实现了传统图形元素与现代实用功能及审美需求的有机融合,为汉画像石文化的活态传承提供了新路径。

关 键 词 : 文创设计; 铺首衔环; 汉画像石; 铺首衔环; 图形元素; 产品设计

Research on the Design and Application of Cultural and Creative Products Featuring the First Ring Graphic Element in the Han Dynasty Stone Reliefs of Yinan

Ma Baojie

Shandong Vocational and Technical University of f International Studies, Rizhao, Shandong 276826

Abstract : This paper takes the graphic element "Pu Shou Xian Huan" in the Han Dynasty stone reliefs in Yinan, Shandong Province as the object to conduct research on the design and application of cultural and creative products. Three graphic elements of "Pu Shou Xian Huan" were extracted through literature review and field investigation, namely "Zhu Que Lin Zun Pu Shou Xian Huan", "Rui Niao Hu You Pu Shou Xian Huan" and "Hu Shou Pu Shou Xian Huan". The Han Dynasty stone reliefs in Yinan feature a rich variety of shapes, mainly including two categories: "animal face type" and "human face type". In terms of shape, it has a "mountain" character-shaped crown on its head and a ring in its mouth. With its unique "trapezoidal" body and the feature of a tiger's head and forelimbs forming a ring, it forms a distinctive regional style. Based on these three graphic elements and combined with modern design techniques, cultural and creative products such as fridge magnets, keychains and jewelry were respectively designed. During the design process, by repairing and optimizing the blurred line drawings, core elements such as the "mountain" shaped crown, concentric circle rings, and triangular patterns were extracted. Based on the five-color system of "red, black, yellow, cyan and white" of the Han Dynasty, six sets of color schemes that are suitable for modern aesthetics have been expanded, achieving an organic integration of traditional graphic elements with modern practical functions and aesthetic demands, and providing a new path for the dynamic inheritance of Han Dynasty stone carving culture.

Keywords : cultural and creative design; lay the head and carry the ring; Han Dynasty stone reliefs; lay the head and carry the ring; graphic element; product design

引言

汉画像石是研究中国古代社会文化、艺术审美与宗教信仰的重要实物载体。其中,山东沂南汉画像石以其独特的地域风格和丰富的图形元素,成为汉代画像石艺术的典型代表。“铺首衔环”作为沂南汉画像石中极具辨识度的图形符号,承载着远古图腾崇拜的遗风与

基金项目:山东省社科联2023年度人文社会科学课题《山东汉代画像石图形元素的文创产品设计应用研究》。课题类别:专项研究课题——优秀传统文化“两创”研究专项。课题编号:2023-WHLC-133,阶段性研究成果。

作者简介:马宝杰(1988—),男,山东临沂人,山东外国语职业技术大学,讲师,研究方向:艺术设计。

汉代社会的精神信仰。其威严的形象、几何纹样的规整与装饰艺术的灵动，既体现了实用与审美的结合，又蕴含着辟邪守护的文化寓意。在文化传承与创新的时代背景下，将传统图形元素转化为符合现代审美的文创产品，成为激活文化遗产生命力的重要途径。本文以沂南汉画像石中的“铺首衔环”图形为研究对象，通过梳理其历史渊源与艺术特征，提取了三种典型图形元素，并结合现代设计手法进行再创作。研究旨在探索传统图形元素与现代文创的融合路径，为沂南汉画像石的文化传播提供新载体。

一、沂南汉画像石“铺首衔环”的概念与历史发展

铺首衔环起源于远古时期人们对兽类的崇拜与敬畏，最初被认为具有辟邪、守护的功能。从商朝到春秋战国，巫术祭祀是人所有活动的主宰，铺首衔环作为装饰构件，与青铜礼器一起用于寄托人们驱邪避鬼的愿望。^[1]铺首衔环之“环”，主要是安装在房屋等建筑物大门左右门扇上的金属环，用于方便叩门和推拉门。铺首则是环的底座，也被称作底盘或门盘。两者结合在一起，通常被称为铺首衔环。^[2]在汉代以前已经从装饰物中分离出来，而在汉代以后大多是以纹饰的形式出现。虽然在汉代建筑中很少有铺首衔环的实物，但在陵墓中却又不少关于它的装饰物。沂南汉画像石作为其中的典型代表，其“铺首衔环”造型种类丰富，种类繁多，为研究汉画像石“铺首衔环”提供了重要的素材。随着社会经济的繁荣和工艺技术的进步，铺首衔环的造型也在不断丰富和演变。在沂南汉画像石中，可以看到不同形态、不同风格的铺首衔环，有的造型威严庄重，有的线条流畅灵动，反映了汉代工匠卓越的艺术创造力和审美追求。

二、沂南汉画像石“铺首衔环”造型分析

沂南汉画像石中的“铺首衔环”造型与其他地区发掘的汉画像石造型有相似之处，有“山”字型的造型，造型夸张的五官。通常不会作为一个单独存在的主体物件，而是依附于各种器物之上，起到一定的装饰性和功能性作用。^[3]其形象主要以“兽面型”及“人面型”为主。“兽面型”中一些是以老虎、狮子等作为“铺首”的形象，还有一些是以神话中的麒麟、龙作为创作的对象。通常一个“铺首衔环”中会叠加多种动物形象，造型较为夸张。还有部分造型趋向于“人面型”，有立体的五官，杏仁眼，典型的人的耳朵等。

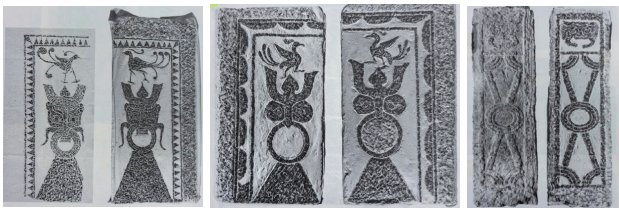

图1 朱雀临尊铺首衔环汉画像石拓片	图2 瑞鸟护佑铺首衔环汉画像石拓片	图3 虎首铺首衔环汉画像石拓片
-------------------	-------------------	-----------------

（一）朱雀临尊铺首衔环汉画像石

朱雀临尊铺首衔环顶部采用了典型的“山”字型造型，五官特征明显，尤其是眼睛雕刻的大而突出，呈圆形，给人以威严感，如图1。其造型上有人的特征，部分铺首面部与人面非常相

似。山东地区的铺首衔环图像从西汉晚期开始就已经和人的面部特征有一些相似之处。^[4]眉毛、鼻梁及鼻头均以人形的五官进行刻画，额头部分的装饰纹样增添了面部的神秘性和装饰性。衔环部分，采用圆环造型，雕刻有同心圆的纹路，环身较宽，具有一定的厚重感。圆环内侧的牙齿像一把斧头的造型，与两侧微微翘起，同时又有细微下垂的毛发相呼应。圆环与兽首的衔接处刻画细致，显示出工匠的精湛技艺。图1及图2相较于其他地区汉画像石的“铺首衔环”还有一个比较典型的特征是都有一个“梯形”的身体，这在已发掘的画像石中较为少见。兽首上方的朱雀造型生动，尾羽呈现出卷曲上扬的形态，增添了画面的动感与活力。画像四周有三角形等几何纹样组成的边框，起到装饰和界定画面的作用。通过夸张的造型和简洁有力的线条，突出了铺首衔环的威严与庄重，体现了汉代工匠在艺术创作中对形式与功能、威严与灵动的巧妙平衡。

（二）瑞鸟护佑铺首衔环汉画像石

兽首整体以粗线条勾勒造型，顶部采用了同样的“山”字型造型，相较于图1的造型更加简洁，装饰性元素较少。眼睛呈圆形，大而夸张，是其突出表现的重点。眼球有明显的细节刻画，形状似“人眼”，显得炯炯有神。与第一组图相比，兽首的轮廓更加柔和一些。衔环与兽首的衔接自然流畅，呈圆形，通体装饰简洁。下方为梯状的身体与衔环相连接。兽首上方的朱雀形态优美，翅膀展开，尾羽飘逸，展现出急欲翱翔的姿态，给人以轻盈之感。四周同样有边框装饰，边框的纹样与第一组图有相似之处，但也有细微变化。这组图的“铺首衔环”造型古朴，鸟的姿态和边框纹样的丰富变化，使整个画面在传达威严守护寓意的同时，多了一份灵动与美感，体现出汉代艺术在装饰性上的进一步探索。

（三）虎首铺首衔环汉画像石

虎首铺首衔环画像石，位置居于画像石上方。与其它铺首衔环不同的是，他是一个典型的“虎首”造型，没有“山”字型顶冠。两侧的鬓毛向外延伸，形象狰狞可畏。眼角向两侧上扬，表情严肃，整幅图的表现与前两幅画像石有较大区别。鼻子采用拟人的表现手法，鼻孔外漏，风格上有现代立体主义的影子。虎的前肢被设计成了“圆环”的造型，中间留有缝隙。虽然没有完全连接，但其基本造型包含了“铺首衔环”的典型特征。目前，研究“铺首衔环”图像的学者大都公认铺首图像直接导源于商周青铜器的基本装饰母题——饕餮纹^[5]。这幅图像虽然没有典型的“山”字型造型，但是其形象一脉相承，是对商周青铜器饕餮纹的延续。除了兽首和圆环外，下方为“穿币纹”，上下两端还有弧形的装饰纹样，整体造型规整且对称。通过与几何纹样的组合，营造出一种秩序感和庄重感，体现了汉代艺术对规整美、对称美

的追求，同时也展现出独特的装饰艺术风格。

三、沂南汉画像石“铺首衔环”图形元素的文创产品设计方法

（一）“铺首衔环”图形元素的造型设计

第一幅图的“铺首衔环”采用浅浮雕工艺，部分线稿已模糊不清，借助矢量软件 Illustrator 提取线稿，细节上做了设计优化。“朱雀临尊铺首衔环汉画像石”造型较为复杂，头冠部分采用了“山”字形造型，矢量线稿保留了部分平行线条作为装饰。额头部分用圆环装饰，钢笔勾勒耳朵及毛发。衔环部分参照原有图形，采用同心圆嵌套的方式进行设计。其牙齿采用阵列的形式，设计成了同样的尺寸，使其更具装饰感。整体则使用粗细不均的线条勾勒不同的部位。身体采用了等腰梯形造型，梯形内部融入了弧形纹等装饰元素。

第二幅图，在视觉上“铺首衔环”的图形是左右对称的，在设计中“山”字形的头顶仅需绘制其中一侧，再使用“镜像”工具将其另外一侧绘制出来。衔环部分采用圆形绘制同心圆，身体部分则利用矩形工具绘制成梯形，在梯形内部融入三角纹元素。在五官刻画中，以人眼的形式勾勒造型，外部轮廓大而突出。鼻子与“山”字冠相连接，以拟人的鼻子造型进行绘制。

第三幅图，虎首铺首衔环汉画像石，该图采用了“虎首”的形象，前肢作为“衔环”。原画像石图像较为模糊，漫漶难辨。在外轮廓的设计中，参照其原图的基本轮廓进行了再设计。采用左右对称的形式进行创作，头顶王冠，两侧的鬃毛向周围延伸，充满视觉张力。额头图形似王冠，嘴巴用圆角矩形展示闭合的效果，鼻子与眉毛相链接，造型上给人以威严感。

在辅助元素的设计中，采集了汉画像石中的三角纹及弧形纹，将两种纹路作为辅助图形来使用。在第一幅作品中将三角形重复排列应用于“铺首衔环”图像的身体部分。弧形纹通过不同方向的旋转重组，并将其应用于第一组“铺首衔环”的身体部分作为装饰纹样。

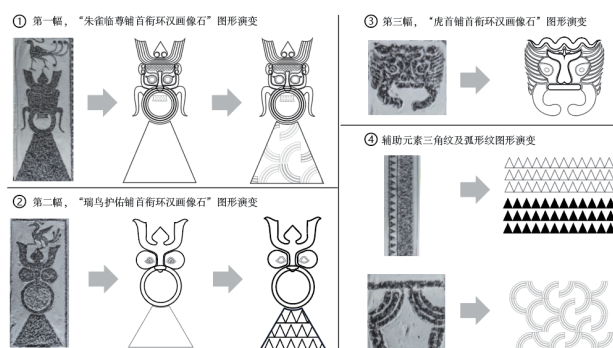

图4 铺首衔环图形元素提取及演变

（二）“铺首衔环”图形元素的色彩设计

色彩是“铺首衔环”系列连接传统与现代的核心。汉代色彩受阴阳五行学说影响，形成以“赤、黑、黄、青、白”为核心的体系，不仅是视觉呈现，更承载着当时的宇宙观与文化信仰。而现代设计的色彩搭配更重情感表达与视觉和谐，无固定范式却强调个性化与适配性。因此，本次设计以汉代传统五色为根基，通过调整纯度、明度进行扩展创新，最终形成6组兼具历史韵味与现

代审美的配色方案。

“中绿、大红、淡黄”，图5：中绿承接汉代青色的生机感，大红延续赤色的热烈，淡黄则弱化了传统黄色的厚重，以轻盈感平衡整体色调，适合展现“朱雀临尊”造型的灵动；“大红、黑色、淡黄”，图6：大红与黑色的碰撞强化了铺首衔环的威严气场，淡黄作为过渡色中和对比强度，凸显“瑞鸟护佑”中守护与吉祥的双重寓意；“朱红、橄榄绿、象牙黑”，图7：朱红比大红更显沉稳，橄榄绿在传统青色基础上增加灰度，象牙黑替代纯黑以减少压迫感，适配“虎首铺首”的庄重与力量感；“土黄、墨绿、淡黄”，图8：土黄呼应汉代黄色的土地意象，墨绿强化自然属性，淡黄提亮画面，整体色调柔和，适合体现纹饰的细腻层次；“橘黄、淡黄、藏蓝”，图9：橘黄由赤色衍生而来，增添活泼感，藏蓝替代传统黑色营造深邃感，淡黄作为调和色，适合年轻群体偏好的明快风格；“藏蓝、土黄、冷白”，图10：藏蓝与土黄形成冷暖对比，冷白提升画面通透度，整体色调简洁大气，适配现代简约审美。每组配色遵循“深色、亮色、中性色”组合逻辑，通过调整占比构建视觉平衡：深色定基调，亮色突出关键纹饰，中性色衔接防冲突。同时，冷暖色穿插保留色彩对比张力，经明度与纯度微调，让传统元素更符合现代语境，为后续文创应用奠定灵活且有文化内涵的色彩基础。

图5 中绿大红淡黄配色	图6 大红黑色淡黄配色	图7 朱红橄榄绿象牙黑配色
图8 土黄墨绿淡黄配色	图9 橘黄淡黄藏蓝配色	图10 橄榄绿土黄冷白配色

（三）“铺首衔环”图形元素的色彩应用

以上述几种颜色为基础，将色彩应用于设计作品中，作品以矢量描边加配色的形式进行呈现，如图11-13。在色彩应用中根据实际情况进行调整，具体包括不同色彩在图形中的面积、增加或调整部分配色的明度及纯度等。

图11 朱雀临尊铺首衔环色彩应用

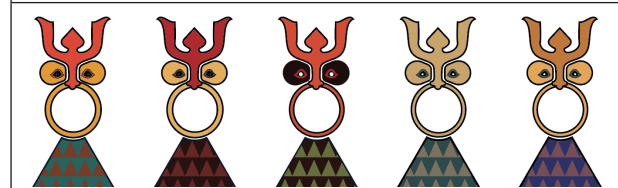

图12 瑞鸟护佑铺首衔环色彩应用

图13 虎首铺首衔环色彩应用

（四）“铺首衔环”图形元素的文创产品设计应用

文创产品应用是当下比较受欢迎的设计形式之一，其种类繁多，对于其概念没有明确的界定。文创产品内涵中体现为在设计中要重视以“文化为内核”“创意为手段”“实用为基础”“情感为纽带”这几个关键要素。设计作品要根据文化要素的实际来确定文创产品的设计形式。本次设计以沂南汉画像石中的“铺首衔环”为对象进行设计，在文创产品设计应用中分别选取了冰箱贴、钥匙扣、首饰等物品。

1. 冰箱贴文创设计

冰箱贴是受众比较广的文创设计形式之一，本次冰箱贴分别从几组插图中各选取了2幅图形进行设计。借助矢量图形处理软件illustrator，在设计中将插图中的黑色描边添加成金属渐变效果，渐变效果为合并后的整体渐变。由于图形在设计过程中存在部分边缘缝隙，无法使图形的每一个部分都合并到一起，故将部分线条做了内外描边的区分。像外部的描边则使用了外描边，其它则使用居中描边，这样可以使描边融合到一起。冰箱贴由于是半立体的效果，凸起的部分在受到光线照射后会留下比较浅的阴影。

图14 “铺首衔环”冰箱贴样机文创样机应用效果

2. 钥匙扣文创设计

钥匙扣文创作为受众比较多的文创形式之一，如图15。每个图形分别选取了4种配色进行设计，借助Photoshop软件添加图层样式效果，设计成亚克力形式的钥匙扣产品。在每一个钥匙扣中打孔添加金属环，携带更加方便，添加阴影效果让层次变得更丰富。

图15 “铺首衔环”钥匙扣样机文创样机应用效果

3. 首饰品文创设计

吊坠及项链两款文创产品主要通过三种软件制作而成。首先使用Illustrator软件绘制矢量线稿图，再借助Cinema 4D（以下简称C4D）软件建模，使用人工智能软件生成人物图像，最后借助Photoshop软件制作首饰产品文创样机应用效果。耳坠选取了“瑞鸟护佑铺首衔环”来制作，上方设计成了金属的效果，下方则设计成了半透明亚克力效果，如图16。金属效果使用了金色，下方梯形环使用了橄榄绿。与耳朵接触的位置添加了耳钉，方便穿戴。左右耳钉设计成了同样的造型，在样机展示上可以看到模特左右两侧穿戴之后的效果。项链则是选取了“朱雀临尊铺首衔环”来制作，以黄金效果呈现，下方添加金属板作为支撑，

与其融合到一起，如图17。挂链部分则使用C4D软件设计了一些金属链条将其串联到一起。饰品与挂链之间使用圆环进行连接，使之串联到一起。

图16 “瑞鸟护佑铺首衔环”耳坠文创设计及应用效果

图17 “虎首铺首衔环汉画像石”项链文创设计及应用效果

四、总结

本文以沂南汉画像石中“铺首衔环”图形元素为核心，通过系统梳理其历史渊源、艺术特征及造型规律，完成了从传统图形提取到现代文创产品转化的完整实践。研究首先明确“铺首衔环”作为汉代重要装饰符号的文化内涵，其源于远古兽类崇拜，在沂南汉画像石中形成“朱雀临尊铺首衔环”“瑞鸟护佑铺首衔环”“虎首铺首衔环”三种典型造型，既有“山”字形顶饰、圆环衔口，又以“梯形身体”“虎首前肢成环”等特征区别于其他地区，展现了汉代工匠对威严与灵动、规整与装饰的艺术平衡。在设计转化层面，研究通过矢量软件对模糊线稿进行修复与优化，提炼出“山”字形头冠、同心圆衔环、三角纹与弧形纹等核心元素，并基于汉代“赤、黑、黄、青、白”五色体系，扩展出6组适配现代审美的配色方案，既延续传统色彩的象征意义，又通过明度、纯度调整增强视觉适配性。最终将设计成果应用于冰箱贴、钥匙扣、首饰等文创产品，实现了文化内涵与实用功能的统一。

本次研究验证了沂南汉画像石图形元素在文创设计中的应用潜力，其价值不仅在于为“铺首衔环”文化提供了新的传播载体，更通过“元素提取—现代转译”的路径，为同类汉代文化遗产的创意转化提供了可借鉴的实践范式，助力传统艺术符号在当代生活中实现价值延续与活力再生。

参考文献

- [1] 王苗辉,李艳,陈焜.基于设计事理学的铺首衔环演变研究[J],包装工程.2019,40(10):191-195.
- [2] 郑冰雪,郑立君.汉代画像石铺首衔环装饰艺术表现研究[J].美育学刊.2025,16(1):105-113.
- [3] 王振华.中国“铺首衔环”的设计艺术与应用研究[D].北京:北京化工大学,2016.
- [4] 常艳.解析汉画像石图像铺首衔环造型演变模式[J].作家.2011(22):291-292.
- [5] 孙长初.汉画像石“铺首衔环”图像解析[J].南京艺术学院学报.2006(03):52-55.