

湖北省社会科学出版社专项基金资助项目
教育部人文社科项目一批项目：10YJC760018 结题号：2013JX0023

楚文化特色旅游商品开发设计

The Development and Design of Tour Commodities with the Features of Chu Culture

周峰 杨轶 编著
Zhoufeng Yangyi Compile

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

湖北省社会科学出版社专项基金资助项目
教育部人文社科项目（批准号：09YJC760015） 书号：2011JX20023

楚文化特色旅游商品开发设计

The Development and Design of Tour Commodities with the Features of Chu Culture

周峰 杨轶 编著
Zhoufeng Yangyi Compile

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

图书在版编目 (CIP) 数据

楚文化特色旅游商品开发设计 / 周峰, 杨轶编著. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2016. 10
ISBN 978-7-5629-5171-1

I. ①楚… II. ①周… III. ①楚文化—旅游文化—旅游商品—开发 IV. ①F762.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 237923 号

项目负责人: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛

责任校对: 丁 冲

书籍设计: 杨 涛

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.wutp.com.cn>

经 销: 各地新华书店

印 刷: 武汉精一佳印刷有限公司

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 6.5

字 数: 156 千字

版 次: 2016 年 10 月第 1 版

印 次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话: 027-87785758 87165708 (传真)

· 版权所有 盗版必究 ·

前言

李学勤在《东周与秦代文明》一书中指出：“楚文化的扩展是东周时代的一件大事。春秋时期，

楚人北上问鼎中原，楚文化也向北延伸。到了战国之世，楚文化先是向南大发展，随后由于楚国政

治中心东移，又向东扩张，进入长江下游以至今山东省境。说楚文化影响所及达到半个中国，并非

夸张。”楚漆器艺术作为楚文化的重要组成部分，其设计形式和风格均充分体现了楚人浪漫的想象

力与独特的审美意识，成为深具楚文化艺术精髓的经典之作。但谈起中国古代的造型艺术时，人们

首先想到的是青铜器，其次是陶器，在现有的著作中也是研究青铜器的居多，然后再是陶器，对于

漆器艺术的研究显得相对薄弱。个人认为，在研究楚漆器的经典造型时，不应停留在传统纹样、造

型的传承，以及原型的复制应用上，对于传统文化的认识与再设计，不应该只是复原当时的感受，

不应该只是拿来主义，而是应该找到其反映人文、艺术、审美的表达方式，结合现代社会需求，将

新的视角和方式融入到研究楚漆器的造型艺术再设计、楚人赋予楚漆器的精神寄托和对于自己思想

上某种期望的表达当中。本书以“虎座飞鸟”等经典漆器造型为例证，阐释如何运用楚文化的传统

表达方式，设计出创新的、具有现代意义及商用价值的地域性旅游商品，研究怎样将传统的视觉元

素运用在现代设计中。

编著者：周峰

目录

前言	
第一章 楚文化概要	1
第一节 楚文化的起源	1
第二节 楚文化的发展	2
第三节 楚文化的特色	3
第四节 楚文化的研究意义	10
第二章 探索楚文化漆器纹样	11
第一节 装饰纹样的类别	11
第二节 楚文化漆器纹样在现代设计中的应用	20
第三章 楚漆器造型与现代设计元素融合探索性实验	24
第一节 实验性视觉设计一：“楚凤”玩具的整体造型与现代设计元素结合的视觉设计	25
第二节 实验性视觉设计二：“楚凤”玩具的局部造型与现代设计元素结合的视觉设计	28
第三节 制作“楚凤”玩具的前期准备工作	29
第四节 “楚凤”玩具的设计制作过程	33
第五节 “吉祥虎头公仔”玩具的设计制作过程	48
第四章 楚文化特色旅游商品开发	70
第一节 传统文化与现代设计相结合在市场上的应用	71
第二节 传统文化与现代化元素结合的创意案例	72

第一章

楚文化概要

第一节 楚文化的起源

司马迁《史记·楚世家》说：“楚之先祖出自帝颡顼高阳。高阳者，黄帝之孙，昌意之子也。”屈原在《离骚》中追述楚统治者的先祖时也曾说：“帝高阳之苗裔兮，郑皇考曰伯庸。”这可以说明楚族的始祖是黄帝之孙高阳氏颡顼，并且他与华夏族以及当时各族人民都有共同的祖先——黄帝。

颡顼之后，经过漫长的发展，传至祝融部落，祝融部落联盟下属八个大的部落，《国语·郑语》称“其后八姓”。到夏商时代，祝融八姓呈星散之势，这个大的部落联盟逐渐解体。半姓季连部落在敌对集团的逼迫和打击下，为了生存与发展，逐渐南迁，与当时的土著文化融合，通过不断地发展与壮大，到鬻熊之时，成为了一个强大的新兴民族，被称为“荆楚”、“楚蛮”。并于西周初年，在第四代子孙熊绎的时候，正式在丹阳建都立国，从此掀开了楚人历史上的新篇章（图 1-1）。因此，楚文化被誉为“华夏文化的南支”，它与中原文化有着千丝万缕的渊源。

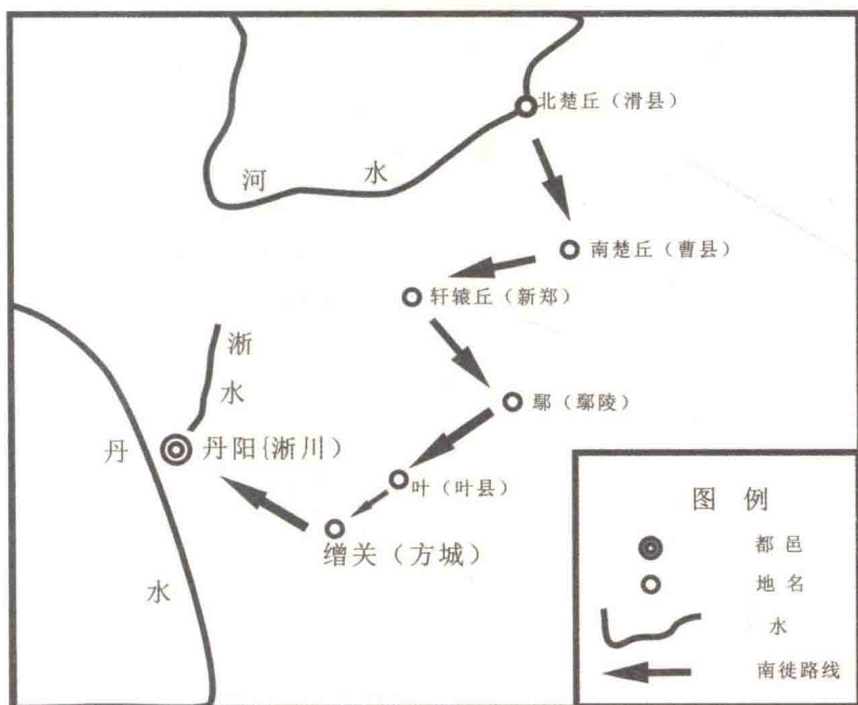

图 1-1 楚族南徙路线图

第二节 楚文化的发展

一、孕育期

在西周时期楚人受封建国以后,由于当时还处于初创时期,受落后的生产方式和生产条件的制约,没能创造出自己较有特色的文化。因而,西周时期的楚文化与中原文化近似,还没有形成自己完整的体系,虽然略有分别却无明显标志。这一时期的楚文化以陶瓷文化为主,青铜器尚处于萌芽阶段(图1-2)。

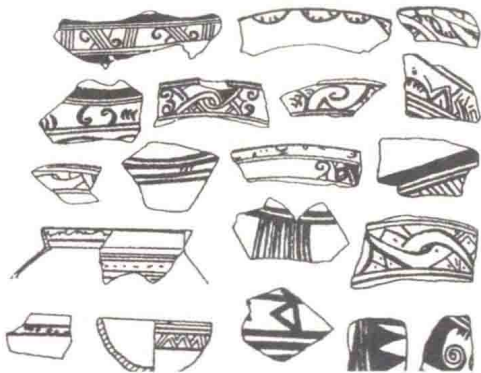

图 1-2 陶瓷纹饰

二、成熟期

直到东周时期,由于国力的不断壮大,楚国开始积极地向四面八方开疆拓土。大约从春秋前期开始,楚国对北方大举用兵,以摧枯拉朽之势,迅速兼并了诸多小国。楚国在巩固后方的基础上逐步吞并了江汉地区、南阳盆地及淮河中游地区的数十个文化各有特点的国家,其地入楚境,民为楚人,并使其原有的文化被纳入楚文化的体系中。自楚武王至春秋中晚期之际,各种经济、文化因素相继融入楚系,为楚文明的迅速发展提供了大量新的因素和有利基础。这一时期的界标即青铜文化的形成(图1-3)。

图 1-3 青铜器

三、繁荣期

通过融合、吸收被吞并的众多周王室同姓、异姓封国及其他诸侯国的先进文化,并加以综合、提炼,再进行创造,始自春秋中晚期之际迄止于楚顷襄王之际,楚文明以非凡的气势率先突破了中原姬周文明的束缚,取得了质的飞跃,从而完成了自己由幼年期到成熟期的重大转折。此时的楚文化取得了飞速的发展。

四、衰退期

楚顷襄王二十一年(公元前278年)因白起拔郢而迁都陈城,习称陈郢,楚考烈王二十二年(公元前241年)又迁都寿春城,习称寿郢,直至楚王负刍五年(公元前223年)为秦所灭,是楚文明的滞缓衰退期。此时楚国已成颓势,文化也随之凋零。

第三节 楚文化的特色

一、楚文化的六大支柱

（一）楚文化之青铜冶铸

中国青铜器的发展有两大高峰：一大高峰是在商朝晚期和西周早期；另一大高峰是在春秋中期到战国早中期，而这一时期正是诸侯列国争霸的时期。在诸侯列国中，楚、晋的青铜器制作技艺尤为精湛，其中楚国的青铜器更是无与伦比，楚国青铜器在吸收与创新中表现出浓郁的楚文化特点，具体特点可概括为：“多”、“大”、“精”、“尖”。曾侯乙编钟就是其中的代表（图 1-4）。

图 1-4 曾侯乙编钟

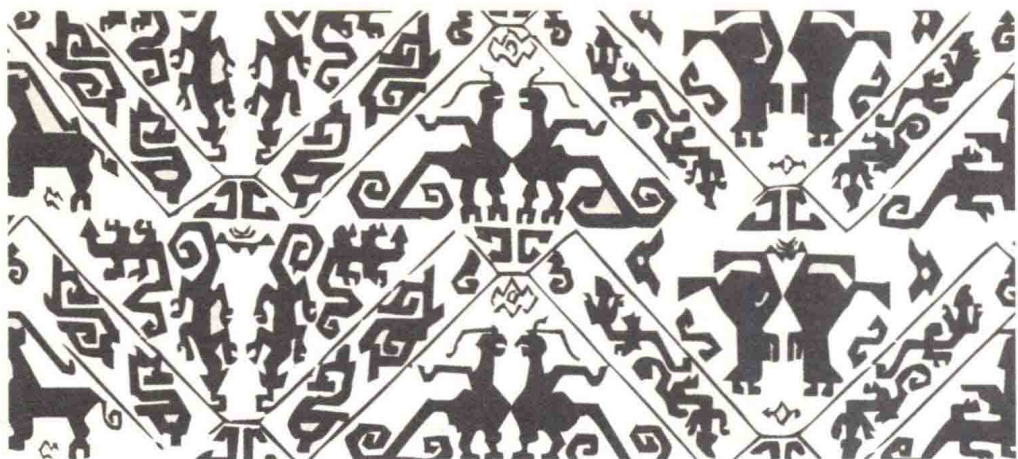

图 1-5 舞人动物纹锦线描图

(二) 楚文化之丝织刺绣

楚国丝织品可分为纱、縠、罗、绢、纨、缟、绌、縑、绮、绵、绛等类别，十分齐全，几乎包括了先秦丝织品的全部品种。丝织品的随葬成为贵族财富的象征（图 1-5）。

春秋时期的思想家管仲在《管子·小匡》中记载：楚国“贡丝于周室”。这说明当时楚国的丝织品必定又多又好，一直是向周王朝纳贡的上品。江陵马山 1 号墓出土的枕套的绢面经纬密度最大，为每平方厘米 164 根 × 66 根，超过了长沙马王堆汉墓所出土的绢的经纬密度，可与当今降落伞相媲美。由此我们可以得出结论，楚国的丝织刺绣水平远高于其他同期诸侯国。

(三) 楚文化之老庄哲学

老子和庄子是我国先秦时期伟大的思想家、哲学家、文学家，是道家学说的创始人，合称为“老庄”，而他们的思想体系，被称为“老庄哲学”。

老子（图 1-6）的思想主张是“无为”，以“道”解释宇宙万物的演变。庄子的思想包含着朴素辩证法因素，主要思想是“天道无为”，他认为“道”是“先天地生”的，在政治上反对一切社会制度，主张“无为而治”。他们的思想在中国古代思想发展的进程中一直扮演着重要的角色。

图 1-6 老子

图 1-7 漆器

(四) 楚文化之木竹漆器

中国是世界漆工艺的发祥地，楚国用漆在文献中也有较多的记载。在东周时期，列国中以楚国的髹漆工艺最为发达，其制作工艺和艺术表现都造诣极高。从历史发展的角度来说，不同的历史时期，人们主要使用的生活用品也不一样。石器时代，主要使用陶器；商周时代，上层社会主要使用铜器，下层社会则使用陶器；战国秦汉时期，轻巧的漆器取代了沉重的青铜器，成为贵族身份的象征。经考古方面证实，战国时期，楚墓中已使用大量的漆器陪葬品；西汉早期，汉墓的陪葬用品中有大量的生活用品类漆器，而铜器与陶器的数量则相对较少。可见在战国秦汉时期，漆器已取代铜器和陶器成为主要的生活用品，而开创这一漆器时代的当属楚国（图 1-7 至图 1-8c）。

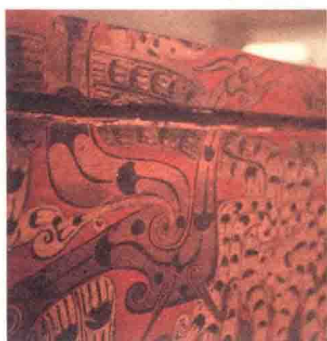

图 1-8a 漆器

图 1-8b 漆器

图 1-8c 漆器

（五）楚文化之美术音乐

戏剧的鼻祖是楚人优孟，楚国的音乐、舞蹈、绘画、雕塑超凡脱俗。河南信阳长台关2号楚墓曾出土一小块漆画残片，漆画分上下两层，上层内容不明，下层有1车3人3马，考古报告命名为《出行图》。漆画上，画家准确地刻画出了三人之间的边缘和物体的前后关系，使立体和透视的关系在平面上表现出来。音乐上，以随州出土的曾侯乙编钟最为著名，曾侯乙编钟不仅可以演奏五声，并且编钟上还有“变宫”、“变徵”的铭文，而“变宫”、“变徵”的出现通常被当作七声音阶出现的标志。这套编钟是世界上最早的具有十二个半音音阶关系的定调乐器。这套编钟能演奏古今中外乐曲，声音清脆、圆润、浑厚、纯净，被列为“世界之最”（图1-9a至图1-12）。

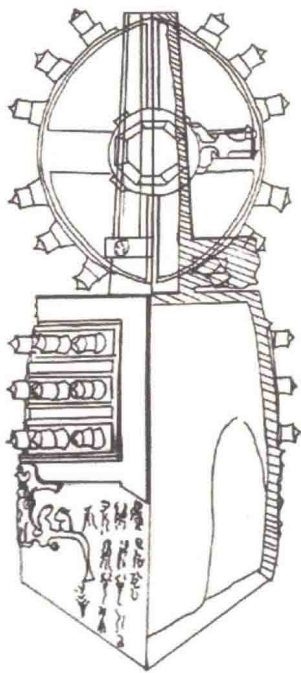

图 1-9a 曾侯乙编钟

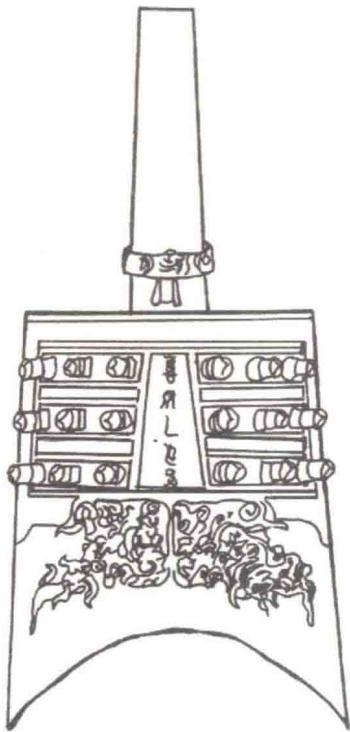

图 1-9b 曾侯乙编钟

图 1-10 曾侯乙墓出土的编钟

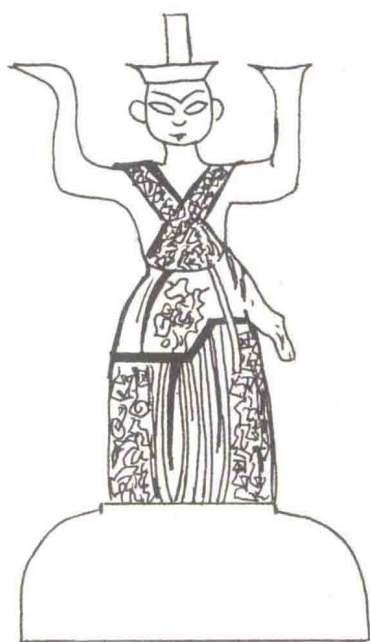

图 1-11 钟姜雨人

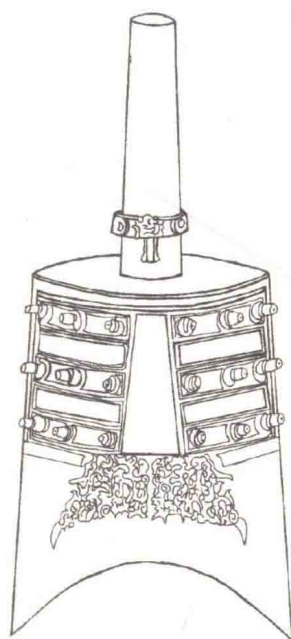

图 1-12 曾侯乙编钟

（六）楚文化之屈原文学

战国时期楚国伟大的爱国诗人屈原流传后世的诗作，一般被称为“楚辞”、“屈赋”或者“屈骚”。以屈原与宋玉等为代表的作家在借鉴和学习楚歌的基础上所创造出来的文学体式被后人称为“楚辞体”，这使得中国诗歌史继《诗经》之后又迎来了第二次辉煌。屈骚就像是一座蕴藏了无数宝藏的深山，无论从何处探寻，都能探得它的无限风姿。首先从文体上，“屈骚”是“集大成者”，除了对四言、五言、六言、七言乃至九言的诗歌表现形式的灵活运用外，更突破了《诗经》中传统的四言诗句，组成了带有语气词“兮”的六字句或七字句，这样既调整了音节，又增加了韵律。其次，“屈骚”开创了中国浪漫主义文学的先河。鲁迅曾赞誉屈骚“其思甚幻，其文甚丽”，屈原充分利用了楚人善于玄想神思的特长，通过神话传说、风土人情、秀丽山川构建出了一个浪漫神秘的幻想国度。最后，“屈骚”闪烁着个性主义的光辉。在战国这样一个战争纷扰、王朝更替不断的时代，屈原正处在楚国由盛转衰的关键时刻，为了百姓和国家，他不惜与楚国官僚集团为敌，在遭受打压和放逐时，也不选择明哲保身，而是时时心系百姓，心系国家，对百姓无比眷恋，对国家无比忠诚，因此，“屈骚”充分体现了屈原爱国的崇高精神。

二、楚文化的五种精神

（一）楚文化之艰苦创业精神

在熊绎受封建国之初，楚国只是一个方圆不过百里的小邦，但到春秋中期，楚人强势崛起，问鼎中原，成为当时的诸侯霸主，将楚文化推向辉煌与极致。楚人之所以能从弱小变为强大，从落后变为先进，并创造出风格独特、形式多变的楚文化，离不开楚人百折不挠、筚路蓝缕的艰苦创业精神。《左传·昭公十二年》有对楚人这一时期的描述。楚灵王时期右尹子革说：“昔我先王熊绎，辟在荆山，筚路蓝缕，以处草莽。跋涉山林，以事天子。唯是桃弧、棘矢，以共王事。”正是以此为基石，楚人才创造了八百年的辉煌。

（二）楚文化之开拓进取精神

创新是民族进步之魂，楚民族就是一个富有开拓进取、创新精神的民族。楚人在蛮夷时期，模仿中原列国，却不亦步亦趋，既学习吸收他国的文化成果，也会根据本民族的特点加以改变与提升。正是因为楚人勇于开拓，能在政治、经济、军事、科技、人文与艺术等领域根据本国的实际需求，有一系列的创新之举，也正是由于这一系列的变革，楚国得以蓬勃发展，成为一代霸主。楚人开拓进取的精神也激励着当今的荆楚儿女去开创新的业绩。

（三）楚文化之开放融会精神

辉煌灿烂的楚文化是以含有大量华夏先民文化成分的楚蛮文化为主源，再吸收与其关系最密切的中原文化、巴蜀文化、吴越文化，甚至是外域文化等等于一炉而冶之所诞生的。因此，楚民族是一个有着高度开放融会精神的民族。早期楚国的都城丹阳位于豫西南和鄂西北这片地方，南北的交通被大别山、秦岭等限制着，楚国在这个列国交争的时代，处于一个不进则退、不兴则亡的境地。因此，楚民族选择了开放的文化方针，中原的礼制、巴蜀的民歌、扬越的冶炼技术都来者不拒，融会吸收。新的事物经过实际检验，留下可以利用的，并根据需要融会贯通，创造出有自己风格的事物。在不断的融会传播过程中，楚文化如同一颗璀璨的新星，照耀四方。

（四）楚文化之爱国精神

楚国的先民们，在夹缝中求生存，在穷乡僻壤里求发展，因此，崇武强军是楚人求生自强的武器，是激昂感慨的爱国情怀。楚国伟大的爱国诗人屈原，为在与秦抗衡中牺牲的爱国将士泣血讴歌，在《国殇》中写道：“带长剑兮挟秦弓，首身离兮心不惩。诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄。”这正是楚人崇武卫疆的爱国精神的写照。

（五）楚文化之重诺贵和的诚信和谐精神

李白《送储邕之武昌》写道：“诺为楚人重，诗传谢朓清。”《老子·第八章》第一句说：“与善人，言善信。”楚人重诺贵和的诚信和谐精神是楚文化中一大亮点。楚人重诺于国，以国家和人民的利益为重；敬诺于职，在问题的处理上无论官员还是平民，都能做到秉公执法，铁面无私。楚人重诺还表现在诚信待人上，注重朋友之间的交往以心相许。除重诺外，楚文化中的贵和精神也为大众所熟知。作为楚文化思想精髓的道家文化，秉承的就是“道贵中和”的理想自然法则。

第四节 楚文化的研究意义

一、丰富的艺术价值

《楚文物展览图录》的序言说：“楚人的文化艺术传统，使我们深刻地体会到两汉工艺雕刻和绘画的流动富于活力，有一部分乃是由此发展出来的，因此，使我们明确了楚文化艺术在祖国历史上的贡献和地位。”楚国艺术与其他先秦艺术一样，与我们通常见到的样式大为不同，它们更多是依附于实用功能而存在的，用于祭祀和战争，用于生产和生活，这其实是上古艺术的一个特点。这些艺术的审美情趣反映的是这个民族世代代代延续下来的风尚和传统，反映了这个民族对世界的理解和看法。

随着时代的发展，越来越多的年轻人加入其中，根据自己的理解和创新将楚文化中的绘画艺术、歌舞艺术、刺绣艺术等等进行再设计，变成广大人民喜闻乐见的新的艺术语言，这也是楚艺术的另外一种传承方式。

二、深厚博大的文化价值

春秋战国时期，百花齐放，百家争鸣，历史学家把这一时期称为文化的“轴心时代”。在这个时代里，诞生了老子、庄子、孟子、屈原等伟大的思想家、哲学家、诗人。这一时期的学说，对后来中华民族的思维方式有着深远影响。春秋时期的楚国人老子，早年迁居楚国的庄子，以及伟大的爱国诗人屈原，他们所遗留下来的思想与文学作品都是楚文化里最璀璨的瑰宝。老子和庄子主张的道家学说，虽地位不如儒家崇高，门徒没有儒家和墨家众多，但随着历史的发展，道家哲学强调的“道法自然”，构建人与自然和谐共存的关系，以及关于人与社会的关系等等思想都与我们今日提出的构建和谐社会的思想有着不容忽视的联系。

三、极具潜力的商业价值

随着世界各国交流的不断扩大，各个国家和民族之间的不断碰撞和交融，以及我国与各国经济贸易往来的增多，如何保护和发扬地域文化特色，这是我们需要考虑的问题。楚文化这个既古老又新鲜的历史遗物从发现之初就受到了世界的关注。南国楚地一直是一个神秘的地方，许多神话传说都从这里流传出去，并且楚人崇巫，这里人神杂糅，巫风炽盛，对于希望探秘南国楚地，以及向往东方古代文明的外国人来说，无疑是极具吸引力的。利用楚地的神秘色彩，发展该地区的文化产业，迎合消费者心理，对楚文化进行最大可能的开发利用，通过文化推动地区经济，实现经济与文化的“双轨制”并行发展。

第二章

探索楚文化漆器纹样

第一节 装饰纹样的类别

春秋战国时期，楚国漆器装饰的纹样，继承和发展了商周时期的漆器和青铜器等的装饰纹样，更主要的是取材于自然界和当时人类社会生活，并根据漆器造型特点，创造出了丰富多彩的漆器装饰纹样。

湖北出土了大批的楚漆器，器皿的造型令人们叹为观止。并且有些纹饰采用了二方连续、四方连续的构成方式，使纹样形成勾勒交错的视觉效果。楚国漆器的纹饰种类众多，变化无穷，但类别就目前的资料分析，可以大致归纳为动物、植物、自然景观、几何和社会生活和神话传说等纹样（图 2-1a 至图 2-1d）。

图 2-1a 楚动物纹样

图 2-1b 楚动物纹样

图 2-1c 楚动物纹样

图 2-1d 楚动物纹样

一、动物纹样

春秋时期楚漆器上，主要有龙、凤、饕餮、蟠螭、鸟、兽等纹样。有很多是在雕刻的动物上彩绘的，还有一部分是直接描绘的（图2-2）。

战国时期，不同地区的动物纹样不尽相同，从现有的资料来看，楚漆器可谓是居于列国之首。楚漆器上的纹样，主要有龙、凤、兽、孔雀、鸟头纹等。这些纹样，有的是描绘在器皿表面的，有的是在雕刻着动物形象的漆器上加以彩绘花纹装饰（图2-3）。随着时间的推移，在器皿上的动物纹样的数量逐渐由少增多，随之在动物形象上的花纹逐渐减少。即使是同一种动物的纹样，在不同的时间，都发生着变化。

秦代漆器的动物纹样并不如战国的多，但它们出于漆画匠的妙手，使得漆器上的装饰纹样艳丽多彩，变化无穷，有的还在动物纹样上辅以几何纹，使漆器显得十分精巧、优美。这一时期的纹样，主要有牛、马、凤、鸟、云龙、鸟头、兽纹等。这些纹样，极少是在雕刻着动物形象的漆器上加以花纹装饰，大部分都是在器皿上彩绘。

汉代漆器的动物纹样常常以几何纹饰加以衬托，使得线条变化多样，非常艳丽。这一时期漆器上的纹样，主要有虎、豹、飞凤、鹤、鱼、怪兽、乌云、鸟头纹等。这些纹样，极少是在雕刻着动物形象的漆器上加以花纹装饰，大部分都是在器皿上彩绘（图2-4、图2-5），还有一部分是针刻纹图案。

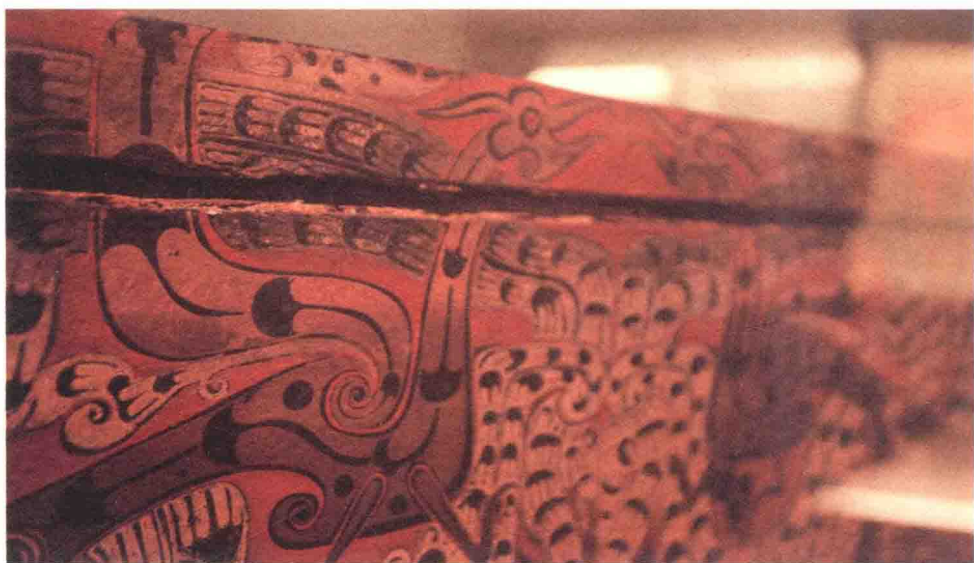

图2-2 楚漆器棺木凤纹样