

传承中华礼乐文化的空间叙事设计 ——以武汉地铁 19 号线《楚韵钟声》为例

龚乾, 刘雨萱, 石俊杰

摘要:【目的】旨在探讨礼乐文化在公共空间中的创新表达, 挖掘中华礼乐文化中“乐和天地”“制器尚象”等核心思想的当代价值。【方法】以武汉站地铁艺术品《楚韵钟声》为例, 通过“蒙太奇”式时空折叠叙事、“超时空”式文化跨越及“场景化”沉浸叙事、结合数智技术与细节实验, 重现中华雅乐造物艺术。【结果】设计成果展现了中华礼乐文化的深邃内涵, 使传统礼乐精神在地铁空间中焕发新生。【结论】研究为在现代公共艺术设计中传承中华优秀传统文化的应用提供了新的视角与路径。

关键词: 中华礼乐; 空间叙事设计; 武汉地铁; 楚韵钟声

引用本文格式 龚乾, 刘雨萱, 石俊杰. 传承中华礼乐文化的空间叙事设计——以武汉地铁 19 号线《楚韵钟声》为例 [J]. 创意设计源, 2025(4):47-50.

Spatial Narrative Design for Inheriting Chinese Ritual and Music Culture —A Case Study of "Chu Yun Zhong Sheng" at Wuhan Metro Line 19

GONG Qian, LIU Yuxuan, SHI Junjie

Abstract: [Purpose] The study was aimed to explore the innovative expression of ritual and music culture in public spaces and excavate the contemporary value of core ideas in Chinese ritual and music culture such as "music harmonizing heaven and earth" and "making utensils to embody images". [Methods] Taking the metro artwork "Chu Yun Zhong Sheng" at Wuhan Railway Station as a case, the art of creating Chinese elegant music artifacts was reproduced through "montage"-style temporal and spatial folding narrative, "transcendent" cultural crossing, "scenario-based" immersive narrative, combined with digital intelligence technology and detailed experiments. [Results] It shows the profound connotation of Chinese ritual and music culture, enabling the traditional spirit of ritual and music to take on a new lease of life in the metro space. [Conclusion] It provides a new perspective and path for the inheritance and application of excellent traditional Chinese culture in modern public art design.

Key words: Chinese ritual and music; spatial narrative design; Wuhan metro; Chu yun zhong sheng

[基金项目] 本文系 2025 年度故宫博物院第三期开放课题“故宫中和韶乐乐器造物艺术研究”; 2024 年度现代公共视觉艺术设计研究中心重大招标项目“明清‘中和韶乐’乐器的造物艺术与文化精髓研究”(项目编号: JD-2024-01) 阶段性研究成果。

引言

礼乐文化自先秦以来逐步发展完善, 影响着中华民族独特的社会秩序和文化认同。礼乐制度不仅在历史上承载着尊礼重德、和谐共生的核心思想, 在当代更具有重要的教育和文化传播价值。习近平总书记指出, “要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”, 这也为礼乐文化在现代公共空间中的创新应用指明了具体方向。

武汉地铁 19 号线武汉站《楚韵钟声》设计(见图 1)正是在这一方向指导下, 团队历时一年, 通过数字复原、空间构建和视觉表达等创新手法, 将传统礼乐文化以现代设计语言的形式展现在观者面前, 并于 2023 年 12 月 30 日随武汉地铁 19 号线开通正式对公众开放。本文从中华礼乐文化传承的角度, 结合空间叙事设计理念, 对《楚韵钟声》设计进行了解读, 探讨了礼乐文化在公

共空间中的创新表达及核心思想的当代价值。

一、中华礼乐文化的三个维度

(一) 礼序乾坤: 礼乐制度的传承
自商周时期形成的礼乐制度, 是中国古代社会秩序与道德体系的基石, 奠定了中华民族的家国情怀与民族精神。礼用于维系等级, 乐用于和谐人心。前

者通过典章仪轨建构社会秩序，后者借助音律调和实现情感教化。这种“礼序乐和”的二元结构，在当今社会依然通过其秩序观念、和谐哲学与道德伦理，为文化延续提供精神认同基础。

以曾侯乙编钟为代表的中华雅乐，从周秦汉唐传承到宋元明清，明初更名为“中和韶乐”。雅乐乐器的装饰映射了礼乐制度的等级秩序。例如，雅乐乐器里的编钟与编磬，虽在形制上同源，但在装饰母题上形成严格区隔：编钟以龙纹、金鸾、伏狮构建权力符号系统，其簋簠两侧雕龙首，顶端饰五金鸾，由伏狮承托；编磬则以凤纹、凫羽形成辅政视觉语汇，其簋簠两侧刻凤首，顶端立五金凤，由卧凫支撑（见图2）。这种乐器造型与装饰的差等叙事，通过符号编码使礼制传统在现代公共空间中转化为象征性空间语汇，最终使古代礼乐精神在当代设计中获得转译与重生。

（二）乐和天地：礼乐思想的精髓

《论语》云：“兴于诗，立于礼，成于乐。”^[1]其中“乐”具有陶冶心灵、塑造和谐的作用，其核心在于通过和谐的音律培养人们的德性。雅乐乐器材料有八种：金、石、丝、竹、匏、土、革、木八种，合称“八音”。《乐记》云：“土曰埙，竹曰管，革曰鼓，匏曰笙，丝曰琴，石曰磬，金曰钟，木曰柷敔。”^[2]其中“金”对应铸钟、编钟；石对应磬；“土”对应埙；革对应建鼓；“丝”对应琴、瑟；“木”对应柷、敔；匏对应笙；“竹”对应箫、篴。八音汇聚其中，涵养德性，八音齐奏，天地共和。只有八音俱全、必具克谐、体现道德教化的德音才能被称为雅乐^[3]。

雅乐乐器的音色与材质各有特质：

图1 武汉站地铁《楚韵钟声》艺术作品

笛、笙、埙、琴、瑟音调平稳舒缓；钟、磬、建鼓、搏拊音色清亮鲜明；金、石、丝、竹等八种材质的乐器发声方式虽异，却能在主旋律引领下和谐共鸣，以“八音迭奏”达成“八音克谐”，既象征社会秩序与自然法则的平衡，也体现着礼乐文化的和谐之道（见图3）。

（三）制器尚象：雅乐乐器的内涵

在中华传统思维与文化追求中，造物不仅是技艺的体现，更是美学观念的重要载体。雅乐乐器不仅是演奏音乐的工具，更是集观赏、演奏、礼乐文化于一体的艺术精品，蕴含着深厚的文化内涵与卓绝的造物智慧，体现了乐器造物中所展现的技艺追求与文化意蕴。礼乐乐器所追求的“制器尚象”不仅在其形态和纹饰中传达天地之道，更以文化象征和审美意趣赋予礼乐精神。礼乐乐器既具实用功能，其造型与装饰也蕴含尊礼重德、和谐共生的理念，彰显出礼乐文化的庄严与深邃。

中华雅乐乐器具有“视其形，闻其声”的造物品格。编钟的圆润腔体提升了铜音质的传播效果。钟钮上的“蒲牢”作为龙之九子之一，喜好鸣叫，以神兽之性烘托钟声悠扬。排箫，又称“参差”或“凤翼”，不仅展现了竹管从短到长的排列，也借助凤鸟展翅的意象，寄寓国家昌盛和德治繁荣。通过对雅乐造物艺术的分析，不仅唤起人们对传统文化的共鸣，也为礼乐文化在新时代的复兴提供了新的表达路径，使传统器物精神在当代语境中焕发新生。

二、中华礼乐文化的叙事策略

（一）“蒙太奇”的时空折叠

“蒙太奇”最初为电影中的一种剪辑手法，将不同时空内的场景或画面进行组接，形成

新时间层次，以增强叙事的深度与流动性。蒙太奇可以大大改变时间的计数，仿佛在影片结构中构成一个新的时间层次^[4]。在绘画、雕塑等偏重空间维度的题材中，叙事文本需要从空间向时间转换^[5]。蒙太奇叙事手法不仅赋予了艺术墙叙事深度，还通过层层叠加的历史片段，使观者在观赏中体验到礼乐文化的时间积淀与延续性。

空间性艺术追求时间性的效果，而时间性艺术也常试图达到空间性的效果^{[6][10]}。《楚韵钟声》以曾侯乙编钟与十六件雅乐乐器，构建起从先秦到明清雅乐的时空隧道，展现雅乐自先秦到明清的演变与传承。作品运用叙事学理论中的“时间蒙太奇”概念，将礼乐文化的不同历史时期、器物符号与文献资料在空间中进行拼接，形成时间的纵深感，使观者在历史片段的叠加中领悟礼乐文化的传承脉络。中国古代“往古来今谓之宙，四方上下谓之宇”的时空观接纳这种蒙太奇叙事结构，通过器物符号的异时性拼贴与时空折叠并置，观者不仅能领悟礼乐文化的历史演进，更易洞察其变迁规律与内在逻辑，在各文化语境下实现层叠意象重构艺术叙事与共时性演绎。

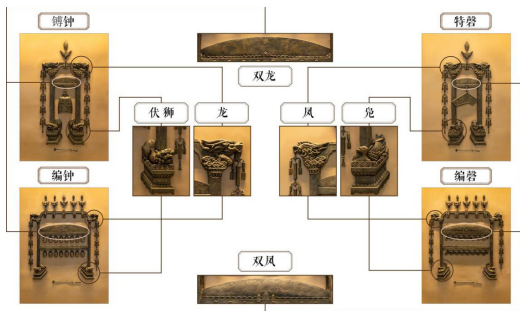

图2 雅乐乐器的装饰造型与纹样解析 图片来源：作者自绘

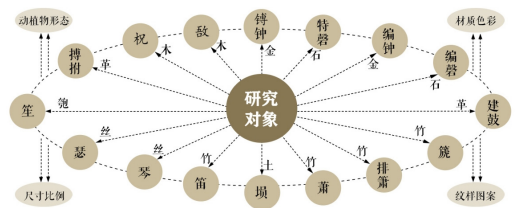

图3 雅乐乐器与八音的对应 图片来源：作者自绘

（二）“图与文”的互文叙事

汉字作为象形文字，因其与生俱来的图像特质，使中国古诗在描摹场景时天然具备构建空间意象的禀赋。《楚韵钟声》的竹简特意选取《楚辞》中的诗句，以展现先秦礼乐文化的空间意境。比如《楚辞·招魂》“陈钟按鼓，造新歌些”一句，寥寥数字便勾勒出钟鼓交响的壮阔图景；《楚辞·九歌·东君》“鸣篴兮吹竽”则通过篴与竽的和鸣，传递出雅乐庄重肃穆的空间氛围。这种富有空间感的文本与实物器物的陈列相互呼应，形成了双重叙事机制，恰如瓦尔特·舒里安所强调的，“语言文字构成精神表达的优先媒介。”^[6]

“左图右史”形容典籍藏书丰富，而古代许多文献的版式设计正是“左图右史”的设计，通过图像与文字相互配合、相互阐释。以清代《皇朝礼器图式》为例，书中左侧精确绘制了各类礼器（包含乐器）的图样，右侧则详细记载了其尺寸、材质、用途及象征意义，图文相互对照，堪称理解清代礼乐制度的“百科全书”，也成为本项目设计的重要文献依据。

（三）“场景化”的沉浸叙事

空间不仅是承载物体的静态场所，更是与观者产生互动的动态叙事场域。在叙事过程中既要透过历史解读呈现场所的时空关联，又要通过现实重构诠释深层的意义内涵^[7]。场景化叙事的核心在于，通过特定的空间设计与合理的场景布置，将叙事信息与场景深度绑定，引发观者的情感共鸣，使其在沉浸式体验中深化文化认知，进而传递文化的精髓。

车站空间设计巧妙地提取湖北省博物馆楚文化馆的建筑元素。其吊顶结构源于楚文化馆的“层叠式屋架”，以白棕两色铝材交替拼合，在光影流转中形成“埃光眇视，目曾波些”的视觉韵律，仿佛重现楚地建筑“层台累榭”的空间美学；顶面中部悬挂着曾侯乙编钟

的复制件。孔子所叹“余音绕梁，三日不绝”的艺术意境，借由《楚韵钟声》的空间设计，转化为可感可触的沉浸式具象体验。

公共艺术空间为何能让观众产生情感上的共鸣，麦里克·加苏邦的论述揭示了其中的缘由：“古文物研究者只要看到古玩就会为之着迷，倒不是喜欢它基本的造型或是材（尽管古玩的这两方面常常是出类拔萃的），而是因为这些古代幸存下来的证据在他们脑中形象地再现了久远的历史，往昔岁月仿佛这古玩一般重现于眼前。”^[8]观者不仅看到历史符号，更在与这些符号的互动中被带入礼乐文化的情境之中。列斐伏尔曾指出：“表达各种空间是内心的创造，特别建造的环境、绘画、博物馆及类似的东西，它们为空间实践想象出了各种新的意义或者可能性。”^[9]这一观点在公共空间设计中得到印证：通过对建筑、乐器等符号的应用，将历史与地域的景观要素融入空间设计，构建可识别的叙事场景，使观众仿佛置身于古楚乐舞的殿堂。这种设计让车站空间与古代礼乐文化产生联结并生动传递其内涵，既强化了楚文化礼乐元素的在地性，也让观者在文化共鸣中感受礼乐文化的庄重与和谐，进而增进对礼乐文化的认同感。南来北往的乘客在潜移默化中接受礼乐文化的熏陶，实现现代空间中的情感传递与文化延续。

三、中华礼乐文化叙事的技术路径

（一）中华雅乐乐器的数智复原

笔者团队在复原雅乐乐器时，以《皇朝礼器图式》的武英殿刻本与内府彩绘

本为核心依据，系统整合文献记载、传世图像、文物原物及复制品等多维度资料，展开全景式综合考证。针对雅乐指挥器“麾”架上的荷叶形图案这一细节疑点，设计团队专程赴故宫明清宫廷制作技艺研究所实地访谈，并结合同期器物纹样比对，最终厘清其造型溯源——“麾”的形制设计脱胎于传统的“抱鼓石”门墩，同时深化了对其装饰元素背后文化逻辑的认知，即作为权威与等级的视觉符号，“麾”的纹样体系始终承载着礼制秩序的象征意义（见图4）。

在完成乐器造物基础考证后，设计团队遵循“文献锚定—实物校准—数字转译”的技术路径，先手绘勾勒器物轮廓，再通过精雕软件构建三维模型，经3D打印实体样本后反复修正，最终实现乐器材质肌理、造型比例、尺寸精度及纹饰细节的高精度还原，使数字模型在视觉呈现上达成历史真实性与艺术完整性的统一。

为了真实还原中华雅乐曾侯乙编钟精美的造物细节，设计团队对曾侯乙编钟的复制件进行高精度手持三维扫描，体积精度达到0.3 mm/m，精准捕捉其形态与细节数据。通过标志点的拼接定位与分段扫描的组合处理，团队对数据进行了细致的优化，形成了多维立体的透雕、圆雕等艺术细节，充分展现了古代楚地青铜铸造的卓越工艺与科学水平。对中华雅乐乐器的数智复原过程，也是继承与发展中华礼乐文化的过程。“继承是为了发展，发展在某种程度上讲就是在继承。”^[10]这一数智复原过程既精美再现了乐器造型，更完成了对传统工艺细节的深度解码与当代转译。

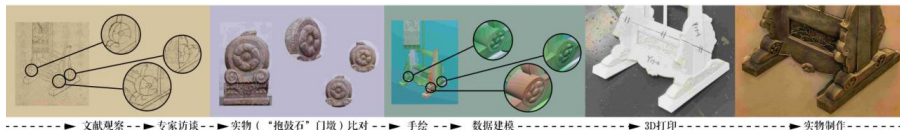

图4 雅乐指挥器“麾”的造物考证 图片来源：作者自绘

（二）圆雕与浮雕的交替呈现

在湖北美术学院丁晓教授、武汉地铁文化公司曾铁梅高级工程师、陈传茜工程师等专家团队的建议下,《楚韵钟声》艺术墙的曾侯乙编钟选择以多方位、多角度的圆雕形式再现曾侯乙编钟,这也是在武汉地铁艺术墙中首次采用圆雕的艺术形式。突破常规的设计核心在于三维立体造型能更完整地传递编钟的器物神韵与历史厚重感——圆雕的三维特性能够突破平面局限,让观者从不同视角感知钟体的弧度、纹饰的层次及整体的庄重气势。

《楚韵钟声》艺术墙曾侯乙编钟正面是以文物真实尺寸(长 7.48 米、高 2.65 米)完整再现曾侯乙编钟的全貌。但曾侯乙编钟原物的体量(深 3.35 米)与地铁空间对艺术墙深度的限制(需压缩至 20 厘米以内)形成显著矛盾。为破解这一难题,设计团队在数字模型中创新运用分层叠合,根据视觉透视原理将曾侯乙编钟纵深调整为 8 个层次,通过反复的数据推演与调试,使曾侯乙编钟各层叠合关系压缩在 20 厘米的厚度内,呈现出符合透视规律的立体纵深感。

《楚韵钟声》艺术墙两侧是十六幅雅乐乐器,为了让观者感受真实质感与工艺细节,团队深入研究乐器造型、透视与纹样,经高低起位建模的反复调整,将十六种乐器转为 8 厘米铜制浮雕,展现出乐器的正侧面。艺术墙以 20 厘米进深呈现曾侯乙编钟圆雕,8 厘米展现雅乐乐器浮雕,借进深差异凸显曾侯乙编钟奏响华夏正统之音的核心地位,也展现中华雅乐从先秦到明清的历史延续与文化积淀(见图 8)。

（三）质感与细节的文化转译

物质不仅是文化表达的载体,更通过其质感、触觉属性,以及不同材料的介入产生新的效果^[11]。为了让礼乐文化的历史叙事更显真实感,设计团队在细节表现上展开多次质感实验,力求还

原器物的原始材质特征。

团队再现竹筒材质时,采用“喷涂+手工搓色”的着色工艺来模拟竹材质感。具体操作是先在铜表面刷浅黄色颜料,再覆盖深色颜料,随后用抹布垂直搓色,使竹节纹理与自然结疤清晰凸显;工人需屏气凝神、匀速发力,以平稳手法勒出肌理,让铜板呈现出“竹材”的真实触感。再现《皇朝礼器图式》的古纸质感时,工艺人员先以土黄色喷涂打底,再沿纸张四周逐层加深颜色,模拟纸张自然泛黄的岁月痕迹;为还原古纸的植物纤维感,团队将着色稻草压在画面边缘,形成自然的纤维纹理,强化年代沉淀感。这些细腻的材质实验,既保留了古代礼乐文化的厚重感,更让观者通过触感联想与视觉细节,直观地体会礼乐文化的时间沉淀与物质魅力,彰显出中华礼乐文化的质朴与悠久。

四、结语

武汉地铁《楚韵钟声》艺术设计巧妙地将礼乐文化的深厚内涵与现代公共空间设计有机结合,成功实现了历史文化在当代场域中的传承与创新。设计团队通过数智技术复原以曾侯乙编钟为代表的中华雅乐乐器、竹筒,并进行空间再构,不仅再现了礼乐文化的庄重与秩序美学,更赋予其新的视觉生命力,使之在现代地铁空间中焕发出新的文化魅力。该设计不仅入选第十四届湖北省美术作品展览,作者还接受了人民网等多家媒体的采访报道。

《楚韵钟声》设计作品不仅让编钟、竹筒等符号从博物馆走向公共空间,更证明了传统文化的当代表达需要扎根于技术复原的严谨性与文化内涵的准确性。未来,随着数字交互与虚拟展示技术的融入,《楚韵钟声》将基于艺术墙持续拓展叙事维度,无论是扫码聆听编钟原声,还是通过 AR 重现古代乐舞场景,都将使礼乐文化的传承更具参与感。

本文通过对中华礼乐文化的公共空间设计与实践的探索,既为公共艺术传承优秀传统文化提供了可复制的样本,也让尊崇礼德、和谐共生的礼乐精神成为滋养现代社会的精神养分,助力中华优秀传统文化实现创造性转化与创新性发展。

参考文献

- [1] 杨伯峻. 论语译注[M]. 北京: 中华书局, 2006: 53.
- [2] 班固. 白虎通疏证[M]. 陈立, 撰. 吴则虞, 点校. 北京: 中华书局, 1994: 122.
- [3] 龚乾. 中国历史文化遗产中美育的价值与规律研究[J]. 湖北社会科学, 2023(3): 99-105.
- [4] 奥·德沃尔尼琴柯, 张正芸, 婴儿, 等. 电影和声学: 感知的导演艺术[J]. 世界电影, 1985(6): 4-35.
- [5] 龙迪勇. 空间叙事学[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2015.
- [6] 瓦尔特·舒里安. 世界的图像化[M]. 罗梯伦, 译. 长沙: 湖南美术出版社, 2005: 265.
- [7] 熊红丽. 民族传统建筑空间叙事的当代建构: 以五指山民族传统建筑为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2021(12): 74-80.
- [8] 范景中, 曹意强. 美术史与观念史[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2007: 49.
- [9] 戴维·哈维. 后现代的状况: 对文化变迁之缘起的探究[M]. 闫嘉, 译. 北京: 商务印书馆, 2003: 276.
- [10] 孙浩章, 吉晓民. 城市文化特质与西安地铁公共艺术建构[J]. 创意设计源, 2013(1): 18-23.
- [11] 丁俊. 室内设计专题的实验课程: 从“折叠”手法开始的形态探索[J]. 装饰, 2016(9): 84-86.

龚乾, 刘雨萱, 石俊杰
湖北美术学院