

《韓熙載夜宴圖》的活化場景與 中華美學透視

張祖群、趙浩天、李潘一

北京理工大學

張祖群、趙浩天、李潘一：
《韓熙載夜宴圖》的活化場景

近代以來西方文化的衝擊與中華民族的西學東漸，使中華優秀傳統文化開始式微，這種衝擊深深影響到社會的方方面面，從衣著打扮到生活方式，無一不有著西式文化和審美影子。西方文化衝擊，使民眾標準逐漸從中華傳統美學過度到西式美學，似乎忘掉了我們原有的傳統美學。在「文化自信」的大時代背景下，在東方文化不斷覺醒的今天，中華傳統美學的復興和活化也就變得彌足珍貴。

以南唐《韓熙載夜宴圖》的現代活化為例，探討中華傳統美學作品的活化方式與途徑。

一、《韓熙載夜宴圖》的創作背景

《韓熙載夜宴圖》（北京故宮博物院藏）為五代十國時期畫家顧闳中的傑作，採用絹本設色，縱 28.7cm，橫 333.5cm。該圖總共描繪五個場景，分別是：聽樂、擊鼓、歇息、清吹、送客，通過這五個場景表現了南唐大臣韓熙載的豪華縱逸的夜晚生活^[1]。中國古代人類的坐具演進經歷了地面設席、低足坐具和高足坐具三個重要發展階段。《韓熙載夜宴圖》作為一幅具有豐富圖

像的藝術品，生動地展現了古代室內陳設的多樣性，並反映了圍繞坐具變革而形成的室內陳設的歷史演變^[2]。《韓熙載夜宴圖》是五代十國時對

摘要：西方文化衝擊，使民眾標準逐漸從中華傳統美學過度到西式美學。《韓熙載夜宴圖》的活化有早期、近期之分，呈現普世化、創新化的趨勢。以南唐《韓熙載夜宴圖》的空間陳設為靈感，對夜宴進行復原，將夜宴以環境和空間的形式活化到現代晚宴場景之中。夜宴應用焚香、佈景、菜品、昆曲等中華傳統美學元素，夜宴空間設計借用軸線，串聯文化場景，呈現意與形、節奏與韻律的變動，體現陽春白雪與下里巴人的美學結合。文創元素、空間構成等構成一種中式美學，不斷傳遞文化情懷，並與消費者建立共情共鳴。

關鍵詞：《韓熙載夜宴圖》；活化場景；中華美學

夜宴過程的完整繪畫描述，表現了夜宴的流程、禮儀、服飾、夜宴空間、夜宴流程等內容，提供了五代十國時室內陳設、人情往來、夜宴禮儀等多方面綜合內容，具有歷史和美學的綜合價值，是中國傳統美學史上的一部巨著。在創作《韓熙載夜宴圖》時，藝術家通過具體的意象性

空間表現形式，融入了繪畫領域不同時期的具體情境，深刻闡述了繪畫中空間設計的變革和發展歷程。不僅通過描繪室內場景，展示了繪畫領域在不同歷史時期對空間的獨特構想和表達方式，而且通過對中國傳統繪畫中蘊含的意象空間創作理念的討論，進一步彰顯了繪畫藝術在空間表現方面的深刻思考和豐富內涵^[3]。畫面中令人詭異的是，這樣一場奢華的宴會，主人韓熙載應該歡快愉悅才對，然而顧闳中繪製的韓熙載則是一臉愁容，學界部分觀點認為，顧闳中繪製《韓熙載夜宴圖》實際並非單純是在描繪韓熙載舉行夜宴的奢華，而更多是力在描繪因由南唐腐敗

導致韓熙載的政治失意，在顧闳中筆下，韓熙載利用這種縱情聲色的生活作風來反諷和對抗當時虛偽的封建習俗，顯示了韓熙載現實的深刻矛盾與精神的空虛^[4]。《韓熙載夜宴圖》在中國美術史具有里程碑地位，對於考古學、藝術學都具有十分重要的意義。

美術考古是重要的歷史沿革研究方法，它通過對各種美術品實物資料進行考察研究，來重現古代社會文化。這種復原在今天不僅僅具有將其還原然後放入博物館的意義，更重要的是我們能夠以古論今，通過古代曾經存在現在卻已經失傳的技藝、文化、制式復原回來，將其投入傳統美學活化的現實領域與歷史研究領域當中去。學者巫鴻認為，在美術考古中，學界已經開始從研究宏大敘事向具體性、空間性、物質性轉變，因此這種「重構」已經變成了美術史研究的重要研究方法^[5]。以《韓熙載夜宴圖》為例，學界對其的美術考古研究至少在 20 世紀 90 年代就開始了，主要分為五代室內陳設、妝容及服飾、禮樂、社會風貌幾大討論方向。其中室內陳設的研究更加細分和深入，主要有傳統屏風、瓷器、家具以及使用擺放制式禮儀，代表學者有余輝、屠心微、趙耀、楊森等；妝容及服飾方面主要以五代妝容與服飾考古為主，代表學者有余輝、張立川、徐小兵等；禮樂方面主要研究當時的禮儀、樂器、

舞蹈、女性形象等，代表學者有巫鴻、龐穎、陳琳鈺瑩等；社會風貌方面主要研究晚唐時期的社會風氣與仕人心態，代表學者有梁濟海等。也正是因為眾多學者作出的努力，使得後人們可以根據其研究成果來對傳統美學進行活化，《韓熙載夜宴圖》的活化過程就是其中一個時代縮影。下文將以《韓熙載夜宴圖》的活化為例，辨析中華傳統美學的活化脈絡。

二、《韓熙載夜宴圖》的活化形式與發展

《韓熙載夜宴圖》的活化大致經過了兩個階段，第一階段是以《韓熙載夜宴圖》名畫郵票為代表的具象單一化美學活化，第二階段是因國潮文化而興起的抽象多元化美學活化。下面將有側重的介紹一些具體活化形式。

（一）早期活化形式

早在 20 世紀 90 年代初，為了展示中華民族繪畫藝術的悠久歷史和輝煌成就，原郵電部於 1990 年 12 月開發設計出了一套以《韓熙載夜宴圖》為主題的特種郵票，志號為 T.158，從紅圈所示內容來看，郵票的畫作本身基本未進行改動。該郵票價格相對平穩，由於作品本身就具有高度的審美價值，在眾多集郵愛好者當中相當流行。有趣的是，進入 21 世紀 10 年代

《韓熙載夜宴圖》近年主流活化形式

年代	活化形式	具體名稱
1990 年	郵票	《韓熙載夜宴圖》名畫郵票
2015 年	應用（APP）	故宮「韓熙載夜宴圖」主題應用
2017 年	宴會	侃侃夜宴
2018 年	影視	「韓熙載夜宴圖」三維光影
2019 年	影視	「韓熙載夜宴圖」真人還原
2019 年	文創產品	故宮文創「韓熙載夜宴圖」主題系列
2020 年	軟飲	喜茶「韓熙載夜宴圖」主題包裝
2021 年	文化旅遊	「韓熙載夜宴圖」主題劇場
2022 年	影視	「韓熙載夜宴圖」主題國潮樂劇
2022 年	虛擬文創產品	「韓熙載夜宴圖」數字盲盒藏品
2022 年	服飾	「韓熙載夜宴圖」古代女子服裝設計
2022 年	首飾	「韓熙載夜宴圖」系列首飾
2023 年	「一九七九年元月第一版三十五卷之二十四件」木版水印《韓熙載夜宴圖》	用 1667 塊雕版復刻《韓熙載夜宴圖》
2024 年	數字作品及原畫尺寸的仿製畫	「千年畫韻」韓熙載夜宴圖數字作品

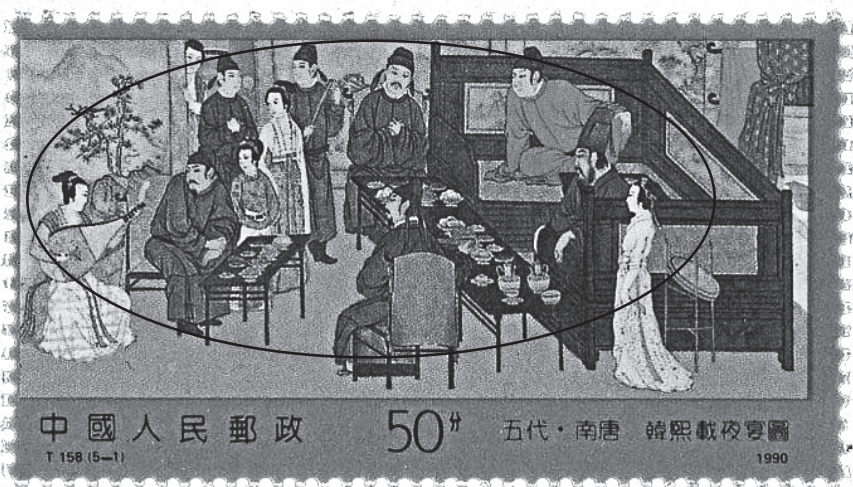

圖1《韓熙載夜宴圖》郵票局部(筆者改繪)

以後，國潮文化思想開始迅速崛起，大眾審美開始向傳統文化回歸，郵票《韓熙載夜宴圖》作為知名名畫郵票，於2013年左右大幅升值，甚至還開始出現了大量的偽造現象。由此可見，不管是從藝術品角度還是從收藏品的角度出發，都能夠輔證這時的大眾文化在潛意識上已經開始自發認可或者主動追求傳統美學文化。

(二) 近期活化形式

也許是受設計師侃侃的啟發，近年來以其他方式發掘《韓熙載夜宴圖》的活化形式也相繼出現，其中近五年比較有知名度的有2019年末出現的綜藝《上新了故宮》真人化還原 (Costume Play)、故宮文創《韓熙載夜宴圖》系列、2021年沉浸式文旅體驗《韓熙載夜宴圖》、2022年出現的由蔡東鐸指導的《韓熙載夜宴圖》國潮樂劇、《韓熙載夜宴圖》數字盲盒藏品等。

1. 《韓熙載夜宴圖》真人化還原

2019年末，綜藝《上新了故宮》第二季開播，其中的《韓熙載夜宴圖》真人化還原影片火爆出圈，影片通過史料與原畫對人物、神情、服飾、食物、陳設等要素進行了深度考究，最終呈現出一場動起來的夜宴，古畫中的人物仿佛集體「穿越」到了現代，人物故事、一顰一笑、禮儀、舞樂、別致的造型等令網友津津樂道。

2. 故宮文創《韓熙載夜宴圖》系列

故宮作為《韓熙載夜宴圖》的原畫收藏方，也推出了自己的《韓熙載夜宴圖》系列文創產品，其中較為出彩的為《韓熙載夜宴圖》文創手賬。

如果單看手賬，該文創產品似乎只是把原畫「複製」在了手賬上，但該手賬巧妙之處並不在此。該設計秉承原畫的「夜」為主要設計靈感，在設計中別出心裁的使用了將宮燈作為書籤的設計，不僅如此，手賬本體和宮燈部分使用特殊半透明材料製作，將宮燈書籤插入覆蓋在手賬的暗色PVC模板上時，宮燈的燈籠部分能透過光線

發亮，如下圖紅圈部分所示，給使用者一種「秉燭夜遊」的感覺，極大程度上加強了文創產品的沉浸感和趣味性。

圖2《韓熙載夜宴圖》文創手賬與發光效果
(資料來源：作者改繪)

3. 沉浸式文旅體驗《韓熙載夜宴圖》

如果說設計師侃侃意圖是為名流富豪打造高端版的夜宴，那麼設計師梁世曉帶領的「錢塘觀禮」團隊則志在將夜宴「飛入尋常百姓家」。2020年8月，「錢塘觀禮」在杭州西湖區成立，

致力於以演藝的形式，從服裝、場景、互動等方面復原和科普五代到明朝時的各類禮儀。團隊將一個 600 餘坪的庭院打造為了一個傳統文化美學空間，從建築、園藝再到茶點、熏香，無不還原為了中國古代文人雅集之感。庭院最裡間是一個能容納 200 餘人的劇場，遊客們可以一邊坐在可以假亂真的仿古建筑中，一邊品茗古代茶點，一邊觀賞《韓熙載夜宴圖》情景劇，學習和欣賞中國古代的種種禮儀，同時為了還原復古氣息，團隊還尋來了真正的古建築，將其整體拆散再在舞台上拼裝，加強了遊客的沉浸感，如下圖紅圈所示。同時，遊客除了可以觀賞演出，也可以體驗學習中國古代「及笄禮」、「抓周禮」、「傳統婚禮」等禮儀。作為一種線下演出形式，「錢塘觀禮」以「沉浸式文旅體驗」和「漢文化研學」等標籤，成功豐富了中華優秀傳統文化的活化形式和內涵。

圖3「錢塘觀禮」演出劇場（筆者改繪）

4.《韓熙載夜宴圖》國潮樂劇

近年，將古代名畫改編為舞台作品的情況正在不斷增多。將古畫以樂劇的形式「活化」於當今舞台，實現了古今中外音樂藝術與繪畫藝術的融合與碰撞；將曠世名作與今日的現代美學藝術相鏈接，是用新古典主義審美來表達中國音樂的探索，同時是導演蔡東鐸致力去做的一件事。導演蔡東鐸以樂劇為樑，通過《菩薩蠻》及《悉

聽琵琶》、《王屋六么》、《宴間小憩》、《管樂清奏》、《夜宴何休》六幕，巧妙對應原畫各篇章，將傳統美學活化成戲曲。同時由於戲曲有直接的說唱屬性，可以通過話語將《韓熙載夜宴圖》中人物的所思所想更直白的傳遞給觀眾，使得傳統美學門檻不再「高處不勝寒」，讓更多的普通人也能夠領略畫卷中的魅力。在劇中，導演大膽拋開傳統名畫改編的原畫、原人物性質，大膽將主角定為一對現代情侶，以「唐伯虎」和「秋香」的身份參加宴會，造就了一場詩意的唐宋名篇，一場可飲茶酒的音樂會，一場跨越千年的愛情戲，順便一提，劇中「唐伯虎」的身份也可能不是隨意而為，在史實中，「唐伯虎」的原型唐寅就是一位《韓熙載夜宴圖》的忠實擁躉，留下了著名仿作《明唐寅臨韓熙載夜宴圖卷》，也許正是唐寅這種對於傳統美學的熱愛，導演以一種浪漫主義的手法讓唐寅穿越數百年，圓夢於《韓熙載

夜宴圖》，將中華傳統美學的精神傳承下來。

5.《韓熙載夜宴圖》 傳統非遺數字藏品

近年來，數字化藏品 (NFT) 也開始進入大眾的視野，如何通過數字化技術傳播和活化傳統美學也成為了大眾所討論的議題。面對該問題，設計團隊「十八數藏」給出了自己的答案—古為今用。「十八數藏」聯合國家級非遺產項目傳承人李

世偉，用皮影戲（孝義皮影戲）（第一批國家級非物質遺產，項目編號：IV-91，類別：傳統戲劇）的形式對《韓熙載夜宴圖》進行復原，皮影人物惟妙惟肖，將原畫中的精氣神完整的表達了出來，如下圖紅圈所示，人物使用皮影獨有的風格製作，給人一種復古感。使用另一種古典傳承的技術，還原同時代甚至更為久遠的名畫或傳統美學，再將其數字化永久保存，這種行為運用古代原有的形式活化更為古老的傳統美學，讓現代人

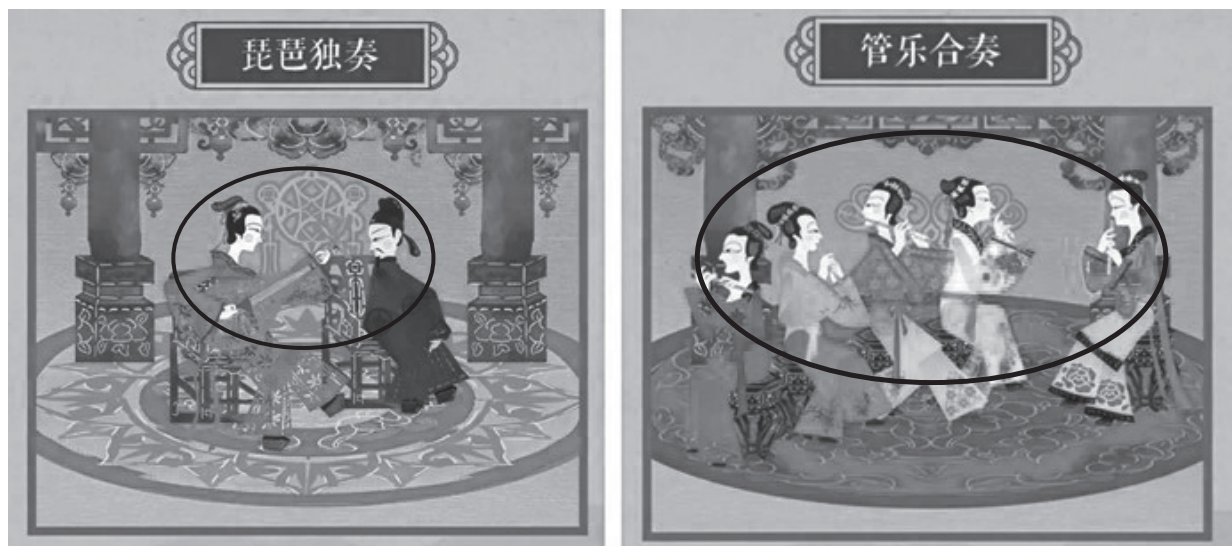

圖4 《韓熙載夜宴圖》傳統非遺數字藏品局部(筆者改繪)

不僅不再用今天的視角孔中窺豹，反而能夠以一種古代人的思考去看待傳統美學的活化，更難得的是用今天的技術進行封裝，使這種活化形式可以永流傳，展現出了傳統美學的強大生命力。

(三) 活化趨勢

近年來中華傳統美學的活化方式正在發生變化，同時也產生了一些明顯趨勢。

1. 普世化。從侃侃設宴為起始點，到國潮樂劇的演出，傳統美學《韓熙載夜宴圖》的活化形式經歷了超高端、奢靡等標籤後逐漸轉向大眾和普世，越來越多的演出和呈現形式從少數人能夠享用到普通人都能一飽眼福，這一方面表現出藝術正在快速由「陽春白雪」向「下里巴人」進發，另一方面也昭示著傳統國潮文化的本土認可度正在加快。隨著「Z世代」逐漸走向舞台中央，他們先天對於國潮文化和傳統美學的產生了符號、身份、價值和觀念較為認同，並且傳統美學文化更能讓他們辨識「我者」與「他者」^[6]，這種平民化的進程，從客觀角度來看能夠極大增強包括年輕人在內的文化自信。

2. 創新化。從90年代初的郵票到今天新潮的數字收藏品，對於《韓熙載夜宴圖》的活化分別經歷了直接利用、文創實體利用、文創數字利用三個階段，且三者的速度並不是均等的，後兩個階段演化明顯快於第一階段。這一方面說明我們對於新材料的把控能力變強，從材料學的角度

度對傳統美學進行了創新，另一方面也從文創設計的角度觀測到了極其迅速的文創演化過程，背後是中國傳統美學活化厚積薄發的成果。中國新興的文創形式越來越能夠傳遞文化情懷，與消費者建立共情共鳴^[7]。

三、《韓熙載夜宴圖》的夜宴活化

2017年，國內空間景觀設計者侃侃出於對中國傳統美學的熱愛，以南唐《韓熙載夜宴圖》的空間陳設為靈感，對夜宴進行復原，將夜宴以環境和空間的形式活化到現代的晚宴場景之中，這種別開生面的傳統美學活化形式不僅受到了大眾的矚目，同時也吸引到國內互聯網富豪馬雲。馬雲邀請侃侃以《韓熙載夜宴圖》的空間形式，又多次設宴，接待了包括美國前總統奧巴馬在內的國內外知名人士，間接在國際上推廣了中華優秀傳統文化。

(一) 夜宴傳統美學元素解析

設計師將昆曲、園林藝術、茶文化、酒文化等不下十種傳統文化元素，通過氛圍營造、活動設置、菜品設計、室內展陳等方式，融入一場夜宴之中，可謂是在藝術中尋找自在：心有猛虎，細嗅薔薇。畫面通過五段場景之串聯，生動地呈現了一場韓府夜宴。畫面整體構圖獨特完整，線條遒勁流暢，工筆細膩，富有層次。畫家運用了豐富的筆墨，營造出和諧而富有變化的畫面，使

侍女的艷服與男賓的黑衫形成鮮明對比。這部作品具有重要的思想意義和現實意義，對研究南唐歷史和風俗具有重要的歷史價值，對藝術創作也產生了相當大的影響。

在步入夜宴所在的空間時，體驗者就進入了充滿傳統美學氣息的环境當中。下面選取一些有特色的傳統美學元素進行解析。

1. 焚香：焚香營造氣氛，給人嗅覺上的享受，同時在感官上直接地、迅速的引人入勝。香文化在中國具有深遠的歷史，「靜坐一爐香，萬事可思量」，南宋時，焚香、點茶、掛畫、插畫是文人雅致生活四藝。因此設計師對於焚香的追求也較為苛刻，香一般在客人來之前就要提前佈置，並將其放入專用的宮燈狀容器中，以提高其雅致感。同時，在宴會的舉行過程中，香也不會停，將其置入宴會桌的山水石內，食客一邊吃飯，一邊觀賞著山水石中露出的渺渺炊煙，加之香特有的氣味，使宴會更顯奢華。

2. 佈景：一條中軸線，兩側分設五扇展示藝術作品的對門，分開九個空間。五扇對門在視覺上給人緩緩鋪陳的感受，拉開縱深，循序漸進地使體驗者沉浸於夜宴的氛圍之中。九個空間，分別具有茶肆、酒室、廚房、辦公室等不同的功能，將古典元素主題性地展示出來，同時以具有中國古典美的方式進行室內展陳，處處不失精緻典雅，體驗者身在其中能夠體會不同的功能和文化，同時能夠一直沉浸於整體空間的氛圍當中。另外，在室內設計師用盡巧思，設置遠道而來的松柏盆景、元代的石獅子、民國時期的椅子等，不僅氛圍營造上，在文化內涵、古韻重現等方面均力求做到極致，無一不體現古典美學元素以及現代藝術與古典的交織。在晚宴最後，二十米長廊的盡頭會有一個唱著昆曲的女子緩緩而來，賓客們未見其人，先聞其聲，這是在聽覺上對晚宴的昇華與總結，這參考了《韓熙載夜宴圖》。畫家將「窺視」的視角與畫面融合，帶領觀者觀賞畫面，形成具有特殊美感的藝術形式。《韓熙載夜宴圖》可以被分為琵琶演奏、嘉賓觀舞、宴間休息、宴飲清吹、歡送賓客五段場景。其中，觀舞、清吹段場景中，眾人的目光統一集中在了樂師與

舞者身上。正如長廊使賓客們的視覺焦點聚集在了演唱昆曲的人的身上。設計者在長廊的左右兩側同時運用了大量的屏風。《韓熙載夜宴圖》巧妙利用屏風，將畫面分割成三個獨立空間，既完成了畫面的分隔，又通過遮擋的手法為畫中人物創造了更多的虛擬和實際空間。這種屏風的應用不僅為畫家提供了創作的多樣性，也為觀賞者留下了更豐富的想像空間。類似的，馬侃的晚宴也用屏風給予了食客無暇的想像空間^[8]。

3. 菜品：食物作為宴會的主要構成元素之一，處處蘊含著古典美學元素。首先，在體驗者一同用餐的過程中，仍然處在設計師精心營造的氛圍當中。餐桌上的佈置是以苔蘚為主製作的佈景，模擬山川丘壑，並在其中點綴瑪瑙、田黃，景觀層次更加豐富，也蘊含著中國古典園林用石的藝術。十五道菜、兩道茶、一道酒，菜品順應時令，還融合了杭幫菜、中式與西式結合的菜品，菜品取名典雅、外形精緻，選用不同的器皿來呈現，在擺盤上力求展示中國畫一般的美感。席間以音樂、焚香輔助，充滿儀式感，給體驗者帶來最佳的五感享受，再現五代時期南唐官吏享受、奢華的生活。十餘種中華優秀傳統文化元素，將文化底蘊與視覺效果兼容，人置身其中，感受中華優秀傳統文化的韻律。傳播過程中，傳播者通過視覺圖像激起受眾者內心的某種共鳴來達到自己的傳播目的。

4. 昆曲：在此夜宴中，設計者使用了昆曲的元素，將非物質文化遺產引入到現實生活中，也促進了「百花園中的一朵『蘭花』」綻放出最耀眼的光芒。松柏盆景的應用寓意著人們正直高尚、堅毅挺拔、高潔無私，「松柏」的四季常青既順應了四時而鬱鬱蔥蔥，又挺立於四時之外，隱晦地彰顯了人們的品格個性之美。石獅的使用彰顯了一種尊貴與威嚴。苔蘚則是表現出寧靜、老成與沉穩，為原本生機勃勃的夜宴場景增添了一絲莊重的神秘感。瑪瑙和田黃的應用也是財富和身份的象徵，有著喜慶吉祥、高貴優雅、生機勃勃的美好寓意。夜宴中還是用的不可或缺的「靈峰探海」這一因素，「靈峰日耐看，夜景更銷魂」，夜宴也更是將這一濃墨重彩的畫卷、神秘

且優美的仙境體現得淋漓盡致。

餐桌位於中軸線的一端，體驗者酒過三巡之後，從軸線另一端，昆曲演員沿著屏風緩緩而來。未見其人先聞其聲，仍然延續著整個空間的中國古典美學的氣氛。昆曲具有唱腔婉轉悠揚、文本也含蓄至美的特點。明清時期，昆曲文本就已經是幾代文人智慧的結晶。昆曲本身就具有極其豐富的具有中國古典美的內涵，賞昆曲這一活動設置，更是還原中國古代文人極近風雅精緻的追求。

（二）夜宴空間設計與構成

1. 借用軸線

侃侃夜宴借用一條中軸線，在軸線兩側傾述自己對於《韓熙載夜宴圖》的藝術理解。

第一，設計師對中國傳統園林設計手法的使用。設計者以生動有致的園林造景進行設計，空間多處採用框景、對景、借景、添景等古典園林構景手法，席間與小室佈置上巧妙運用花草樹木及山石構成微型園林景致。入口一條長為 24 米的中軸線，將視線緩緩延伸開來，9 個獨立的房間都有不同的主題，如茶寮、酒肆、廚房、辦公室等，這便是中國古典園林景觀中「步移景異」的手法，隨著人的立足點的變化，描繪的景物也隨之改變。

第二，設計師對傳統空間格局的詮釋。設計者運用中國傳統建築中均衡對稱的中軸線，體現了空間開合與秩序感，夜宴主人與賓客位於軸線最終端的佈局也更直明地體現我國古代制度中「居中為正」的思想。此條軸線的運用可以引導人流，不斷展現新的畫面（即軸線兩側各功能空間），根據軸線的空間順序與時間順序，帶給賓客不一樣的感受體現時空的流動性；其次屏風在室內充當空間隔斷的作用，將室內空間劃分為許多功能空間使其相互獨立，又相互聯繫，起到了增加室內空間組織和層次的作用。屏風上採用了中國傳統繪畫元素，給深層次的空間又增添了裝飾美化和烘托氛圍的作用。

第三，設計師對傳統名畫的意境揣摩與還原。借用軸線和屏風以連環畫的連續性構成了巧妙的夜宴空間：《韓熙載夜宴圖》以連環長卷的

方式展現了南唐中書韓熙載舉辦的盛大宴會，詳細描述賓客應酬前後五個不同場景，栩栩如生的反映當時南唐官吏的奢華生活。《夜宴》以傳統的長卷表現形式來表達故事的連續性，通過安排主人公韓熙載在畫面中的不同部分出現，使整體畫面具有流暢自然的感覺。通過屏風、隔扇、床帳等裝飾元素的運用，畫家巧妙地劃分了各個場景，使畫卷更富有層次感和藝術感。酒過三巡，大家的興致慢慢被燃起時，軸線的另一頭會有個唱著昆曲的女子，輕挪蓮步，從屏風外款款而來，「未見其人先聞其聲」，體現著時感的交錯，此為夜宴營造的意境。設計師侃侃對夜宴的設計，不只在於還原韓熙載夜宴圖中所包含的宴會活動，更多的在於還原以韓熙載夜宴圖為載體，我們所能窺見的一千百年前的中國古典美學，例如其將空間分隔，如同畫卷一般將不同的宴會場景聚於同一空間當中。

侃侃設宴的內涵無疑是十分精妙的，其成功將傳統美學文化這一概念重新拉回到了國人的視野當中，創新了國潮文化的發展方式，因此具有重要的討論價值，這些討論主要集中在夜宴活化所展現的節奏與韻律、活化中意與形的展現和活化到底是應該更陽春白雪還是下里巴人。

2. 意與形

設計者整個夜宴的設計中運用了大量的中國古典園林的造景手法，採用置換的方法，用盆景藝術代替中國山水文化，晚宴的桌子長 12 米，寬度 1.8 米，是為了晚宴專門訂做的。一系列的貴重之物，均有「促進長壽和事業運，驅災辟邪」的寓意，可以看出設計者非常注重氛圍的營造，但是整場下來，設計者似乎忽視或者混淆了在中國傳統美學中非常重要的概念——「氣韻」。值得點明的是所謂「氣韻」和「氛圍」是兩種相似，但又區別很大的概念。「氣韻」注重物質本身精神思想的表達與體現，而「氛圍」注重的是具有相似形態樣貌事物的堆砌，換言之，一個注重「意」，一個注重「形」。設計者的宴會藝術運用大量具有相似性的物品，來營造一種所謂的「靜的空間」，反而可能是對傳統文化的一種誤解。在這種條件下文化產出，就猶如西方文化環

境下產出的對中華文化的刻板應用。以 2016 年在法國巴黎羅浮宮舉辦的維多利亞秀為例，該表演運用了大量的中國元素，號稱是一場中國美學的盛宴，但實質上只是運用了大量的傳統元素，如舞獅、舞龍、梅花、海棠等，進行拼貼和堆砌，絲毫沒有中國美學本應有的內在美。回看現今中國傳統文化的「文藝復興」，不難發現在市場上注重外在形象地表達而缺乏內在意境的文創作品仍佔主流。深入思考該現象的起因，私以為是因為現今藝術及設計工作者所受的教育是完全以西方古典繪畫為基礎建立的，而市場上主流的審美是深受現代藝術影響的。由此來看，西方古典及現代藝術漂洋過海遊蕩到神州和傳承 2000 多年的傳統美學所碰撞出的火花，應當謹遵「中學為體，西學為用」，每個藝術設計工作者都應該深入學習傳統文化，體會傳統思想，在市場的發展中，傳承真正的中華文化。

3. 節奏與韻律

原畫共分為五個部分，分別是聽樂、觀舞、暫歇、清吹、散宴。故事從頭到尾，一節一節展開，情節一層層深化，就像一部電影，自始至終地發展，緊緊抓住觀眾的思想，使其沉浸在精彩的情節和藝術之中。「暫歇」是其中較為值得稱道的部分，這一部分描繪的是宴會過程中的休息場面。兩位女子似乎仍在興致勃勃地談論著今晚的宴會，更為生動地突顯了這一場夜宴的歡快氛圍。這部分畫面為整個作品增添了一段輕鬆的插曲，營造出宴會中的休憩時刻。畫家運用豐富多彩的色彩，如緋紅、朱砂、石青、石綠等，強烈的對比使得人物和家具相互輝映。儘管色彩豐富而繁複，卻在不給人帶來視覺衝突的同時，展現了一幅和諧有序的畫面。在整體灰黑色調的背景中，侍女們的妝容顯得愈發艷麗，而山水、花鳥等點綴則使整個畫面既有層次感又保持了井然有序的美感。夜宴也正是想要營造出畫中所具有的輕鬆的氛圍，使賓客釋放本性，跳脫出在城市中高強度的工作壓力。淺觀夜宴中的菜品，菜名在結合了菜品形象的同時，表達出了濃厚的成語底蘊，在擺盤中也濃縮了微型園林景觀的文化特色。菜品食材中西結合，形成了味道、形象、烹

飪方式的濃烈碰撞。在夜宴的大環境下，香道的應用也較為廣泛，它給人以感悟人生、品位修行的機會，讓人們在馨悅之中調動心智的靈性，妙用無窮。這種中式傳統節奏美學與現代美學韻律的結合，可以說超脫出了本來畫面的韻律與節奏，以中式古典佈局加現代科技形式，使得賓客產生「今夕是何年」的藝術錯覺，從某種意義上來說屬於極度沉浸式的傳統美學活化形式。

4. 陽春白雪與下里巴人

傳統美學活化的門檻問題，藝術究竟應該是陽春白雪還是下里巴人？設計者的晚宴中，通過大量造價昂貴的器具、食材等承載了中國傳統文化，但這樣的價格是一般民眾無法接受的。「陽春白雪」原指代技巧性高，難度大的音樂，現在泛指精緻的、高雅的、小眾的藝術作品。「下里巴人」原指技巧性、藝術性較低，難度不大的歌曲，現在代指通俗的、大眾化的、流行的藝術作品。古人早就知曉文學藝術有高雅與通俗之分，隨著社會的發展，高雅與通俗的內含儘管處於不停的變化之中，但這種分野從未中斷過，任何國家、民族、時代的文學都無法擺脫這種類型範疇^[9]。一種藝術形式如果只是供少數人欣賞的陽春白雪，過於高雅艱澀，受眾面過於狹窄，容易與時代脫軌，例如昆曲因為唱詞過於艱澀難懂，曲調婉轉，曾經歷了大蕭條的衰落時期^[10]。好的藝術形式，應該是陽春白雪與下里巴人共存，也就是雅俗共賞。當然，也許侃侃的夜宴其中的元素並不大眾化，不能夠讓所有人感受到，屬於所謂「陽春白雪」。當然，在中國古代的社會和歷史發展中，不同的社會階層也一直存在，因而對於任何一種藝術或美學，都不應該全盤否認它的價值。夜宴力求展示的是一種美的概念和感受，在現代社會中的一個小小的角落溯洄、體驗千百年前的美，這也是基於我們對美的追求一直存在，即便有些東西已經不適合於如今的社會經濟環境，但我們永遠不至於拋棄對不同的美的感受和嚮往。

本文為教育部學位與研究生教育發展中心
2023 年度主題案例《中華優秀傳統文化的文

化基因識別與文創設計》(ZT-231000717)、中國高等教育學會「2022 年度高等教育科學研究規劃課題」重點專案《基於文化遺產的通識教育『雙向』實施途徑》(22SZJY0214)、工業和資訊化部 2024 年軟課題《統籌推進新型工業化和新型城鎮化的路徑和機制研究》(GXZK2024-01)、2024 年北京理工大學「研究生教育培養綜合改革」課程建設專項「教學案例」《從公約認知到文明互鑒——文化遺產創新設計案例》、2024 年研究生教育培養綜合改革一般項目(教研教改面上項目)《設計學(文化遺產與創新設計)碩士創新培養模式：融通專業學習與領軍價值引領》。

- [1] 余輝：〈《韓熙載夜宴圖》卷年代考——兼探早期人物畫的鑒定方法〉，載《故宮博物院院刊》，1993 年第 4 期，第 37-56 頁。
- [2] 張朋川：〈《韓熙載夜宴圖》反映的室內陳設的發展變化〉，載《南京藝術學院學報》(美術與設計)，2010 年第 6 期，第 1-16、213 頁。
- [3] 白雪：〈從《韓熙載夜宴圖》看傳統繪畫空間的意象性〉，載《山東大學美術學專業碩士論文》(導師：邵力華)，2015 年第 1-32 頁。
- [4] 梁濟海：〈《韓熙載夜宴圖》的現實意義〉，載《文物參考資料》，1958 年第 6 期，第 28-31 頁。
- [5] 巫鴻，朱志榮：〈中國美術史研究的方法——巫鴻教授訪談錄〉，載《藝術百家》，2011 年第 4 期(第 27 卷)，第 62-69 頁。
- [6] 張海燕，魯超楠：〈Z 世代國潮品牌消費的文化認同研究〉，載《文化產業研究》，2022 年第 1 期，第 62-75 頁。
- [7] 劉洋，門夢菲，田蜜，解真：〈文創產品的創新設計方法研究〉，載《包裝工程》，2020 年第 41 卷(第 14 期)，第 288-294 頁。
- [8] 石禎，徐輝：〈《韓熙載夜宴圖》對歷史的見證

和對美學的啟蒙〉，載《美與時代》(中)，2022 年第 6 期，第 60-62 頁。

- [9] 汪代明，趙明：〈茅盾文學獎，何時頒給網絡文學〉，載《小說評論》，2016 年第 1 期，第 81-85 頁。

- [10] 劉彩鳳：〈「非遺」語境下昆曲傳播與接受現狀的思考〉，載《藝術評鑑》，2021 年第 12 期，第 152-155 頁。

The Revitalization Scene and Perspective of Chinese Aesthetics in the Night Banquet of Han Xizai

Zhang Zuqun, Zhao Haotian, Li Panyi (Beijing Institute of Technology)

Abstract: The impact of Western culture has led to a gradual transition of public standards from traditional Chinese aesthetics to Western aesthetics. The revitalization of "Han Xizai's Night Banquet" can be divided into early and recent stages, showing a trend towards universality and innovation. It takes that Inspiration from the spatial arrangement of the Southern Tang Dynasty's "Han Xizai's Night Banquet" and restores the night banquet, revitalizing it into a modern banquet scene in the form of environment and space in the article. The night banquet incorporates traditional Chinese aesthetic elements such as incense burning, scenery, dishes, and Kunqu opera. The design of the night banquet space borrows axes to connect cultural scenes, presenting changes in meaning and form, rhythm and melody, and reflecting the aesthetic combination of Yang Chunbai and Xialiba people. Cultural and creative elements, spatial composition, and other elements constitute a Chinese aesthetic that constantly conveys cultural sentiments and establishes empathy with consumers.

Key Words: "Han Xizai's Night Banquet Picture", Activate the scene, Chinese Aesthetics