

非遗鸟虫篆在新年礼物设计中的当代转化研究

蒋卓然, 王佳春^{*}, 鲍锐, 吴芷婧

金陵科技学院, 江苏 南京 211199

DOI:10.61369/HASS.2026030047

摘 要 : 在当前非物质文化遗产保护由“静态保存”逐步转向“活态传承”与“创造性转化”的背景下, 传统文字资源如何进入当代设计系统, 成为设计学与文化传播研究中的重要议题。鸟虫篆作为古代篆书体系中兼具文字性、图像性与装饰性的文字形态, 主要存在于书法、金石与文字学研究领域, 其在当代产品设计中的系统化应用仍相对有限。随着非遗活化理念的不断推进, 在保持鸟虫篆文化特征的基础上, 使其融入当代生活语境, 成为非遗设计中值得关注的问题。本文以鸟虫篆元素新年礼物设计为研究内容, 在梳理鸟虫篆文化特征及相关研究成果的基础上, 结合设计实践, 探讨鸟虫篆元素在礼品设计载体中的转化路径。研究认为, 鸟虫篆并不适合直接作为高频信息传达文字使用, 而更适宜被转化为节庆语境中的文化意象、装饰母题与识别符号。春节礼物所具有的礼仪性、情感性和高频展示性, 为鸟虫篆的当代活化提供了较为适宜的应用场景。研究通过对鸟虫篆视觉元素的拆解与重组, 将其融入新年礼物的系列多形态产品设计中, 可以推动鸟虫篆从“被观看的古文字”转变为“可进入日常生活的文化设计元素”, 从而增强非遗传播的连续性与体验感, 实现非遗古文字从“文化符号”向“设计元素”的转化, 为古文字类非遗的设计转化提供可借鉴的思路。

关 键 词 : 鸟虫篆; 非遗活化; 新年礼物; 节庆文创

Research on Contemporary Transformation of Intangible Cultural Heritage Bird-Insect Seal Script in New Year Gift Design

Jiang Zhuoran, Wang Jiachun^{*}, Bao Rui, Wu Zhijing

Jinling Institute of Technology, Nanjing, Jiangsu 211199

Abstract : Against the backdrop of intangible cultural heritage protection shifting from "static preservation" to "living inheritance" and "creative transformation," how traditional textual resources can be integrated into contemporary design systems has become a pivotal issue in design studies and cultural communication research. Bird-Insect Seal Script, a unique script form within ancient seal script systems that combines textual, pictorial, and decorative elements, primarily exists in calligraphy, epigraphy, and philology research fields. Its systematic application in modern product design remains relatively limited. With the continuous advancement of intangible cultural heritage revitalization concepts, integrating Bird-Insect Seal Script into contemporary life contexts while preserving its cultural characteristics has emerged as a noteworthy focus in heritage design. This study examines New Year gift design incorporating Bird-Insect Seal Script elements. Based on analyzing its cultural characteristics and existing research findings, combined with design practice, it explores transformation pathways for these elements in gift design mediums. The research concludes that Bird-Insect Seal Script is less suitable for direct use as high-frequency informational text but better adapted to be transformed into cultural symbols, decorative motifs, and identification markers within festive contexts. The ceremonial nature, emotional resonance, and frequent display characteristics of Spring Festival gifts provide ideal application scenarios for contemporary revitalization of Bird-Insect Seal Script. By deconstructing and reorganizing the visual elements of bird-insect seal script, this study demonstrates how to integrate them into multi-format New Year gift designs. This approach transforms the ancient script from "artifacts meant for viewing" into "cultural design elements that permeate daily life," thereby enhancing the continuity and experiential value of intangible cultural heritage dissemination. The research achieves a strategic shift from "cultural symbols" to "design elements" for ancient script-based heritage, providing actionable insights for the design adaptation of intangible cultural heritage in ancient script categories.

Keywords : bird-insect seal script; intangible cultural heritage revitalization; new year gifts; festival cultural creativity

项目来源: 2025年江苏省教育厅大学生创新创业重点项目: “非遗+AI”模式下的鸟虫篆数字活化与创新设计, 编号 202513573022Z。

通讯作者: 王佳春。

引言

近年来，随着文化自信理念的不断强化，非物质文化遗产的保护理念已明显从“抢救式保存”转向“活态化传承”和“创造性转化、创新性发展”，成为设计学领域的跨专业研究议题。鸟虫篆作为中国古代篆书体系中极具特色的文字形态，其字形融合鸟、虫等自然意象，兼具装饰性与象征性，体现了古人对自然与生命的审美认知。尽管学界对鸟虫篆的历史渊源与艺术价值已有较为系统的研究，但其在当代产品设计中的整体应用仍显不足，尤其是在与具体生活情境相结合的设计实践方面，相关讨论仍有进一步展开的空间。鸟虫篆兼具文字与图像的双重属性，在一定程度上缓解了文字非遗“难以被感知”的问题，使其在当代设计语境中具有独特的研究价值^[1]。

与织绣、陶瓷、木作、戏曲服饰等较易被视觉化的非遗形态相比，传统文字类资源在当代设计转化中往往更为困难。一方面，文字本身承担信息传达功能，过度装饰会降低识读性；另一方面，古文字与现代生活之间存在明显的认知距离，如果缺乏适当的情境设计，就容易停留在“古意很强、使用很弱”的表层再现状态。因此，相较于传统纹样或器物工艺，文字类非遗更需要经过视觉降维、语义重组和使用场景重建，才能真正进入现代设计体系^[2]。

从现有研究来看，非遗设计领域对传统纹样、器物工艺的关注明显多于对文字形态的系统讨论。相较于图像类非遗元素，文字类非遗在当代设计转化中面临更高的认知与使用门槛，其转化过程不仅涉及形式再设计问题，也涉及文化语义的再编码问题。设计不再只是非遗成果的展示外壳，而逐渐成为连接传统文化资源与现代生活方式的重要媒介。特别是在文创、展陈、品牌传播和节庆消费等领域，设计被赋予了“让传统可见、可感、可用”的新任务。传统文字、纹样与工艺不再仅被视为历史遗存，而是被重新纳入当代设计体系之中，成为文化创新的重要资源^[3]。

一、鸟虫篆的历史脉络、艺术特征与文化意义

鸟虫篆又称鸟虫书、鸟书或虫书，其形成大体可追溯至春秋战国时期，流行于南方诸侯文化圈，是中国古代篆书系统中的一种特殊变体，并在后世篆刻和书法传统中留下持续影响。鸟虫篆盛行于秦汉时期，是在篆书体系基础上发展而来的装饰性书写形式。鸟虫篆书是殷商以后、尤其春秋战国时期颇为流行的一种汉字笔画装饰现象，鸟虫篆通过在笔画中引入鸟首、羽翅、鱼尾、虫身等拟形要素，使文字在保持结构基础的同时呈现出显著的装饰性和象征性。鸟虫篆更注重装饰意味与象征表达，通过线条变形与结构组合形成独特的视觉效果，常见于印章、器物铭文等具有礼制或身份属性的载体之中^[4]。

鸟虫篆最值得重视的在于它模糊了文字与图像的边界。现代设计研究通常将图像视为“易感知”的传播单元，将文字视为“需解码”的信息单元，而鸟虫篆恰好处于两者之间：它既可以被认作一种书体，也可以被当作一种图像系统来观看。正因为如此，它特别适合被纳入文创、包装、标识、礼品和展示空间等依赖视觉识别的设计场域。鸟虫篆所具有的非日常性与程式化特征，使其在当代设计中并不适宜作为高频信息传达工具，而更适合作为文化意象或装饰母题被加以转化。研究发现，鸟虫篆在历史语境中始终与礼制、身份及象征意义密切相关，其应用场景本身即具有明显的仪式属性；这一特性决定了其在当代设计转化中，更适合嵌入具有文化仪式意味的设计载体中，而非简单移植至功能导向型产品^[5]。

二、鸟虫篆在非遗活化视野下的设计逻辑

非遗活化并不等同于“把传统元素印在产品上”。真正有效的活化，至少包括文化信息的再阐释、视觉语言的再组织和使用情境的再建构三个维度。对于传统文字类非遗而言，这一过程尤其复杂。因为它既要维护原有书体的文化身份，又必须考虑现代受众的审美习惯和阅读经验。传统文字的当代设计转化，本质上是一个“在保留文化特征前提下降低使用门槛”的过程。在文创产品设计中鸟虫篆的应用应避免简单复制其原有字形，而应结合现代设计语言进行再创造。鸟虫篆并非以日常书写为主要功能，而是一种兼具文字与图像属性的复合型视觉系统。通过对鸟虫篆字形进行拆解、简化或图案化处理，可以在一定程度上保留其文化特征，同时提升其视觉适应性。

结合现有案例可以发现，鸟虫篆在不少文创产品中多以局部装饰元素的形式出现，整体呈现出一定的“碎片化”使用特征。这类设计虽然在视觉上具有辨识度，但在产品功能与使用情境层面的结合仍显不足。相比之下，节庆型文创产品在使用频率、情感投入与文化期待等方面具有明显优势，能够为非遗视觉元素提供更为稳定的传播语境。值得注意的是，非遗当代转化并不是“去传统化”，而是“重新建立传统与当代之间的可理解关系”。在现实设计中，传统越有辨识度，就越容易被简化为标签；但若过度简化，又会丢失其内部逻辑。鸟虫篆的难点正是在这里：它的独特性来自复杂笔画与拟形构造，然而复杂也正是其进入现代产品时的主要阻力。因此，当代转化更需要坚持“形不离神、简不失意”的原

则，即保留其线条的流动感、结构的装饰性和文化的吉祥寓意，但在字形密度、识读方式和使用载体上做出现代调整^[9]。

三、鸟虫篆在礼物设计的应用方法

春节作为中国最重要的传统节日之一，寓意农历新年的开始，包含团圆、祝福、更新、馈赠、装饰和仪式等多重内涵，具有鲜明的仪式性、情感性与赠予属性。新年礼品作为春节文化的重要组成部分，不仅承担着祝福与情感交流的功能，也在视觉与象征层面集中体现着传统文化价值。春节礼物既具有稳定的文化语境，又具有强烈的视觉展示性和社交传播性，是非遗设计落地的高适配场景。尤其对于鸟虫篆这类历史感较强、识别门槛较高的古文字来说，新年礼盒中的春联、福字、红包、挂饰、茶器和香包等载体，既能承接其吉祥寓意，又能通过重复出现帮助受众形成持续记忆。在这一背景下，研究选择新年礼物设计作为切入点，对鸟虫篆非遗的设计转化方式进行探讨，尝试采用鸟虫篆非遗的形态在节庆型文创产品中进行设计表达。

现阶段鸟虫篆在设计应用中仍存在三个突出问题。其一，重视觉奇观、轻文化阐释。很多设计只借用其“复杂华丽”的形象，却没有把文字含义、历史背景和节庆语境建立起来。其二，重单体产品、轻系统表达。局部图样化处理虽能迅速形成视觉特色，但若缺乏统一的产品矩阵，受众很难形成持续记忆。其三，重展示、轻使用。博物馆文创和展览衍生品常在“可看”层面做得较好，但在穿戴、饮用、家居陈设等使用维度的拓展仍不充分。因此，若要推进鸟虫篆的真正活化，就需要把它从“某一件产品上的装饰图样”提升为“一个可跨品类复用的视觉系统”和“一个能进入日常生活的文化体验结构”。

本次新年礼物的创作源于对鸟虫篆艺术特征与春节文化语境的综合考量，设计以鸟虫篆所蕴含的吉祥寓意切入点，将其与春节所承载的团圆、祝福与喜庆氛围相结合，尝试通过当代设计语言构建具有传统文化特征的新年礼品形态。在设计实施前，笔者围绕目标受众开展了市场调研和用户研究，重点考察年轻群体对非遗文化的认知状况及其对新年礼盒的消费预期。调研结果显示，多数受访者对非遗文化整体持积极态度，但对非遗鸟虫篆的具体认知程度较低；在礼品选择上更关注品质与实用性，其中春联、红包及装饰类产品的接受度较高。这一调研结果为鸟虫篆新年礼物的内容构成提供了现实依据。

四、鸟虫篆新年礼物的设计思路与形式

研究选择春节礼盒作为设计载体，主要基于其在中国传统文化中所具有的节庆属性与情感价值。在方案设计中，从“视觉提取—语义嫁接—产品分层”三个步骤展开，视觉提取，是从鸟虫篆原始字形中抽取适合现代设计的构形特征；语义嫁接，则是

将鸟虫篆与春节最核心的文化意象对应起来；产品分层，则是将设计分为“核心展示类”“高频使用类”和“轻量装饰类”三个层级：春联、福字、礼盒外包装属于核心展示类；红包、茶杯、围巾、香包属于高频使用类；窗花、冰箱贴、挂件属于轻量装饰类。不同层级承载不同复杂度的视觉信息，从而实现整体统一而单品各异。春联与福字作为春节文化中最具代表性的视觉符号被重点呈现；窗花、冰箱贴等装饰品则以更为日常化的方式融入鸟虫篆元素；围巾、茶杯、香包等产品在满足使用功能的同时，通过细节设计传达文化寓意。

春节礼盒整体采用红色与金色为主色调，用以强化春节氛围与仪式感。礼盒内容涵盖春联、福字、窗花、红包、围巾、茶杯、香包及装饰挂件等多种产品形态，在功能上覆盖装饰、实用与祝福等层面，在形式上通过统一的视觉语言形成整体性设计效果。春联与福字是整个套系中的核心视觉中心。春联本身具有最强的节庆识别度，也是春节中最具仪式感的平面媒介。将鸟虫篆应用于春联设计，不宜整副联文全部采用高度复杂的古文字形式，否则会造成阅读障碍。更理想的做法，是在联首、关键祝词或边框纹样中强化鸟虫篆特征，而主体文字则可在现代汉字与鸟虫篆风格之间建立折中关系。红包与窗花属于春节中传播频率极高的轻量型产品。红包承担的是社交流转功能，其设计应更注重一目了然的吉祥感与品质感。鸟虫篆在红包中的应用宜偏向“图标化”和“徽章化”。礼盒外包装则承担着整合全套产品叙事的任务。外包装不能只是“把所有元素拼在一起”，而应承担“总述视觉语言”和“建立礼赠第一印象”的功能。基于鸟虫篆的特性，外包装可以采用中心主字与环绕纹样相结合的构图方式，以一个经过现代化重构的“福”或“春”字作为主视觉，周围辅以从鸟虫篆中提炼出的线形纹路和局部鸟鱼意象，再通过烫金、压凹凸或局部UV等工艺增强层次。在包装打开之前就已经完成了对礼盒文化身份的宣示，而内部各单品则继续围绕这一视觉语言展开，最终形成完整的节庆文化体验闭环。

五、结论

研究结合具体设计案例，对鸟虫篆非遗在当代产品设计中的转化路径进行了探讨，尝试为非遗古文字在节庆型文创产品中的应用提供可参考的设计思路。鸟虫篆作为兼具文字性、图像性与象征性的传统书体，在当代设计转化中具有独特优势。它不像一般规范字体那样完全依赖阅读，也不像纯装饰图案那样脱离文字意义，而是在结构与意象之间形成富有张力的视觉系统。正因如此，鸟虫篆尤其适合进入春节礼物这类具有仪式感、祝福性和展示性的文化消费场景。通过对其线条特征、拟形逻辑、象征含义和产品载体之间关系的重构，鸟虫篆可以从历史书体、篆刻资源和书法现象，逐步转化为现代节庆礼盒中的核心视觉语言。通过对鸟虫篆主题新年礼物设计实践的梳理，可以较为清晰地看到节

庆型文创产品为非遗文字的当代转化提供了相对稳定的应用语境。在新年礼物这一特定情境中，鸟虫篆呈现出从“观赏性文化符号”向“生活化设计元素”转化的可能性。研究认为，新年礼物所特有的仪式属性与情感价值，为鸟虫篆非遗元素的当代转化提供了较为适宜的设计语境，对其持续传播具有一定启示意义。

研究也存在明显局限，应用场景仍主要集中在春节礼物这一单一节庆场景中，尚未扩展到婚礼、寿礼、商务伴手礼、展览衍生品等更多语境。未来的相关研究可在拓展应用情境的同时，引入更多用户调研与定量分析方法，以进一步验证其设计效果与文化认同机制。

参考文献

-
- [1] 王勇. 鸟虫篆印创作初探 [J]. 文艺生活 (艺术中国), 2012(05).
 - [2] 张小宇, 管雪辰, 孙嘉月. 鸟虫篆印纹饰探源 [J]. 艺术品鉴, 2021(14).
 - [3] 谷松章. 鸟虫篆印章的羽毛装饰 [J]. 青少年书法, 2022(07).
 - [4] 代梦. 鸟虫篆文字衍生文创产品及包装设计 [D]. 长沙: 湖南工业大学, 2024.
 - [5] 李国良. 试论鸟虫篆印的创作 [D]. 石家庄: 河北师范大学, 2009.
 - [6] 韦丽娟. 浅议秦汉鸟虫篆在标志设计中的应用 [J]. 设计, 2014(06).