

符号学视角下传统神兽图腾在现代设计中的创新演绎与文化传承

汪景业

南京林业大学人文社会科学学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年6月28日; 录用日期: 2024年8月8日; 发布日期: 2024年8月16日

摘要

在全球化设计趋势与文化创意产业蓬勃发展的背景下, 传统神兽图腾作为民族文化的瑰宝, 其在现代设计领域的创新演绎成为学界关注的热点。这些神兽不仅是视觉艺术的象征, 更是承载着深厚文化意涵与民族精神的符号。面对如何将这些古老图腾融入现代审美与生活需求的挑战, 本研究致力于挖掘其在现代设计中的创新应用, 旨在架设传统与现代融合的桥梁, 推动文化传承与创新, 以期在全球化交流中展现中华文化的独特魅力, 增强文化自信与软实力。

关键词

符号学, 神兽图腾, 现代设计

Innovative Interpretation and Cultural Inheritance of Traditional Mythical Animal Totems in Modern Design from a Semiotic Perspective

Jingye Wang

Faculty of Humanities & Social Sciences, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Jun. 28th, 2024; accepted: Aug. 8th, 2024; published: Aug. 16th, 2024

Abstract

Against the backdrop of global design trends and the flourishing development of cultural and cre-

ative industries, traditional mythical animal totems, as treasures of national culture, have become a hot topic of academic attention for their innovative interpretation in the field of modern design. These divine beasts are not only symbols of visual art, but also symbols carrying profound cultural connotations and national spirit. Faced with the challenge of integrating these ancient totems into modern aesthetics and lifestyle needs, this study is committed to exploring their innovative applications in modern design, aiming to build a bridge between tradition and modernity, promote cultural inheritance and innovation, and showcase the unique charm of Chinese culture in global exchanges, enhancing cultural confidence and soft power.

Keywords

Semiotics, Divine Beast Totem, Modern Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 研究缘由

随着设计领域的全球化，传统符号与现代设计理念的结合越来越受到重视。神兽图腾作为传统文化的精华，不仅在视觉上具有独特的美学价值，更蕴含着丰富的文化寓意和民族精神，是中华民族文化自信的重要体现[1]。此外，随着国家对文化创意产业的大力扶持和消费者对文化产品需求的日益增长，将传统神兽图腾等文化元素融入现代设计中，可以创造出具有中国特色的文化创意产品，满足市场多元化需求，推动文化产业的创新发展。通过研究神兽图腾的现代设计应用，可以为设计者提供理论指导，帮助他们在设计实践中更好地平衡传统与现代、本土与全球之间的关系，促进文化的国际交流与互鉴。

因此，本研究的开展旨在深入挖掘神兽图腾的符号学价值，探索其在现代设计中的创新应用，为传统与现代的融合提供实践路径，推动传统文化符号在当代社会的活化传承，同时也为设计创新提供新的灵感源泉和理论支撑，为我国文化自信的构建和文化软实力的提升贡献力量。

2. 符号学视角下传统神兽图腾在现代设计中的意象重塑

2.1. 符号的指称转换：从皇权象征到现代领导力的图腾重塑

传统神兽，诸如龙、虎，其原始的皇权象征意义深植于古代社会结构与意识形态之中。在传播符号学的框架内，这些符号的指称转换并非简单的图像挪用，而是一个复杂的意义再生过程。这一转换，通过设计语言的创新，使传统符号的能指(形象)与所指(意义)发生位移，例如，从权力的直接展现转向对创新、领导力品质的隐喻表达。在这一过程中，设计师必须深刻理解并挖掘符号背后的历史文化脉络，巧妙地在现代语境中重新编码这些符号，实现从权威象征到现代价值理念的跨越[2]。

以华为的龙腾标志为例，该设计不仅借用了龙的形态，更重要的是通过对龙的传统象征意义进行解构与重组，将其与科技行业的核心价值——创新、速度、卓越等特质关联起来。这一设计策略，实际上是在创造一种“超符号”(super-sign)，有无引用它超越了原有符号的单一解读，成为一种多维度、富含现代意义的复合符号。华为的这一设计，通过在传统与现代、东方与西方之间建立象征性的桥梁，有效地提升了品牌识别度，同时也展示了中国企业在全球舞台上的文化自信与领导力。

2.2. 符号的表现重构：从宗教神秘到文化自信的视觉表达

索绪尔的语言学理论强调符号的相对价值在于其与周围符号系统的差异性，这一差异性随社会文化动态而演变。以此观照神兽图腾的现代诠释，其从宗教象征到文化自信标志的转型，实质上是符号系统内部结构的一种深刻调整，映射出集体认知的流动与文化主体性的重铸。现代设计实践中，设计师们通过精细的解构与重构策略，将神兽的传统神秘性转化为适应现代审美的文化自信符号。这种转化不仅体现在对形态的处理上，如通过数字化技术柔化线条、简约化造型，而且在设计理念和技术的融入中，实现了对传统文化基因的现代转译，与当下审美旨趣和价值观的无缝对接[3]。

特步山海系列案例为此提供了生动的实践例证。该系列成功之处，在于其精确地执行了符号重构策略，通过《山海经》这一文化宝库汲取灵感，不仅彰显了深远的文化根脉，更创造性地将神兽转化为国潮设计的核心视觉元素(图 1)。设计团队通过对神兽形态的抽象提取与现代美学的深度融合，不仅完成了对传统文化的致敬，而且开启了一场穿越时空的文化对话，生动展现了从宗教神秘到文化自信的视觉蜕变。

Figure 1. Xtep Shanhai series promotional image
图 1. 特步山海系列宣传图^①

2.3. 符号的意义构建：从传统仪式到现代生活方式的融合

从符号的原始语境出发，“貔貅”作为招财进宝的吉祥物，深深植根于中国的民俗传统之中，其形象频繁出现于古代的祭祀与祈福仪式，承载着民众对于物质富足与家庭安康的朴素愿望。进入现代社会，尤其是面对全球化的语境和快速发展的设计领域，“貔貅”符号的意义经历了从单一到多元、从传统到现代的深刻转变。这一过程超越了形式的简单借用，而是对符号意义的深度解构与再编码。设计者通过艺术创新和文化敏感性，将“貔貅”从传统的仪式性符号转化为复合性符号系统的一部分，使其在保持传统韵味的同时，融入了现代设计理念、技术和生活方式。

以金融科技产品中的“貔貅”元素为例，它不仅保留了招财的原始寓意，还与现代人对智能、高效理财的追求相结合，形成了一个富有时代特色的品牌叙事。这种结合不仅满足了现代消费者对物质富足的持续追求，更深层次地触及了他们对生活品质和文化认同的渴望。通过这种符号意义的重构，设计作品不仅实现了传统与现代的和谐共生，还在全球化的语境中促进了文化的多样性与跨文化交流，为用户构建了一种情感上的共鸣和认同，进一步强化了品牌与消费者之间的联系。

2.4. 符号的功能扩展：从地域守护神到城市文化认同的象征

传统神兽作为地域守护神，其原始功能在于保护地方安宁、象征权力或象征丰收等，承载着深厚的地方信仰与历史记忆。在现代设计的语境下，这些神兽图腾被重新解读和设计，其象征意义得到了深化与拓展[4]。设计师通过现代美学语言和材料技术，将传统神兽与当代城市精神相结合，如将其融入公共艺术、建筑装饰、城市徽标之中，使其不再仅是历史的遗存，而是成为反映城市现代化进程、城市精神风貌及居民价值取向的新型符号。

以南京为例，其城市标志中的辟邪神兽，源自六朝古都的历史底蕴，如今已转变为代表南京城市精神的符号，不仅出现在城市 LOGO、公共雕塑中，还融入了现代商业设计、体育赛事标识等，成为连接历史与现代、本土与国际的桥梁(见图 2)。通过辟邪形象的广泛应用，南京不仅展示了深厚的历史文化底蕴，也表达了面向未来的开放姿态，有效增强了城市的品牌影响力和居民的文化归属感。

Figure 2. Nanjing launches anti evil cultural and creative products
图 2. 南京推出辟邪文创产品^②

3. 符号学视角下传统神兽图腾在现代设计中的应用策略

3.1. 符号生成：跨文化融合与本土化创新的设计方法

全球化背景下，设计领域面临着前所未有的机遇与挑战。如何在尊重并保存传统符号文化内核的同时，将其与当代设计理念、先进技术和流行审美趋势相结合，从而创作出既蕴含传统韵味又不失现代气息的创新之作，成为设计师们亟待解决的问题。以传统神兽图腾为例，这些承载着悠久历史与深厚寓意的符号，跨越时空界限，成为了连接历史与未来的纽带。设计师通过开展跨文化对话，广泛吸纳全球各地的创意灵感，将这些传统符号巧妙地融入到现代设计之中，无论是城市天际线的建筑设计，还是引领潮流的时尚产品，亦或是新兴的数字艺术创作，均可见传统与现代交相辉映的创意火花。在庆祝 2024 年新年的到来之际，卡地亚推出了全新的时计作品——龙装饰高级珠宝腕表。这款作品都是受到中国龙这一传统符号启发而诞生的杰作，它不仅展示了卡地亚精湛的手工技艺，更体现了品牌对于中国文化的理解和敬意(图 3)。

Figure 3. Cartier master craft series Ronde Louis Cartier dragon decorative high end jewelry watch

图 3. 卡地亚大师工艺系列 Ronde Louis Cartier 龙装饰高级珠宝腕表^③

本土化创新则构成了跨文化融合策略不可或缺的一环，其核心在于设计作品与特定地域文化的深度结合，旨在创造既能体现地方特色又具备普遍吸引力的设计成果。故宫官方旗舰店推出的“四灵圣兽”系列摆件就以汉代四灵神兽为灵感来源，通过现代设计手法进行了重新诠释和演绎。这些摆件在保留传统神兽形象特征的同时，融入了时尚、可爱的元素，使得它们既具有浓厚的文化底蕴，又能吸引年轻一代消费者的关注。此类设计作品不仅能够生动呈现本土文化的独有魅力，更能超越文化与国界的界限，触动全球观众的情感共鸣，从而促进跨文化交流与理解的深化。

3.2. 符号传播：图像转译与多媒体平台的传播策略

图像转译，作为符号传播的关键环节，超越了单纯的技术转换范畴，深入至符号内在语义的解构与重塑，从而达成创新性表达[5]。以神兽图腾为例，这一承载着悠久历史与文化记忆的静态符号，在数字技术的赋能下，经由 3D 建模、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等手段的巧妙运用，实现了从二维平面到三维立体、从静态存在到动态交互的华丽蜕变。这一过程不仅是对符号原初意涵的忠实传承，更是对其深层文化价值的现代诠释与创造性转化，令古老符号在新时代语境中重焕生机，成为连接过往与未来的文化纽带。在《妄想山海》这款游戏中，玩家可以体验到五种不同的神兽，包括应龙、猰貐、火猫兽、三青鸟和麒麟，这些源自中国古代神话传说中的生物，经过 3D 建模和虚拟现实技术的处理，栩栩如生地展现在玩家面前，让古老的传说故事变得触手可及。

互联网、移动通信技术以及社交媒体的普及，极大地拓宽了符号传播的时空维度，为神兽图腾等文化符号提供了多元化传播渠道与全球化展示舞台。设计师与内容创作者借力这些平台，能够构建起融合视听元素、互动体验的多媒体叙事框架，以视频、游戏、虚拟展览等形式，生动展现神兽图腾的传奇故事与文化内涵。这一基于多媒体平台的传播策略，不仅显著提升了符号的传播效率与社会影响力，还激发了受众的创造性潜能与参与意识，构建起一个生生不息的符号传播生态循环。例如 1998 年迪士尼动画片就以中国龙的形象为底本塑造了一个美国文化特征的“木须龙”形象，成为影片的一大亮点。

3.3. 符号解读：品牌叙事与文化营销的沟通路径

在品牌叙事与文化营销的交流过程中，符号解读扮演着核心角色，成为沟通品牌与消费者情感纽带

的关键途径。品牌通过精心挑选的符号，如具有深厚文化积淀的神兽图腾，传达独特的故事与价值主张，以激发目标受众的情感共鸣，进而提升品牌辨识度与消费者忠诚度。符号作为一种超越语言与文化边界的抽象概念，在全球化的市场环境中构建起统一的认知框架，成为品牌跨文化沟通的有力工具。

在高度竞争的市场环境中，具备独特符号特征的品牌往往更具竞争优势，能够有效塑造出鲜明的品牌个性，从而在同质化严重的市场中脱颖而出。差异化策略的实施，要求品牌具备创新思维与艺术审美能力，将符号的独特性与品牌形象无缝融合，创造出令人耳目一新的设计作品。以花西子的“百鸟朝凤”系列为例，这一产品线巧妙地运用了中国传统神话中的神兽——凤凰，作为核心视觉元素(图 4)。凤凰在中国文化中象征着尊贵、吉祥与重生，与女性之美、蜕变及自我超越的概念紧密关联。这种策略不仅丰富了品牌的文化内涵，也建立起与目标消费者之间的情感共鸣，凸显出品牌在文化营销层面的深度思考与实践。

Figure 4. Huaxizi Hundred Birds Chaofeng series gift box
图 4. 花西子百鸟朝凤系列礼盒^④

3.4. 符号优化：简化与抽象化设计的艺术实践

随着现代设计审美的发展，设计师们常常会对复杂的神兽图腾进行简化或抽象化处理，以适应简洁明快的设计趋势。通过对图腾核心元素的提炼，保留其最具代表性的象征意义，去除不必要的细节，使得神兽图腾符号更适合应用于现代平面设计、标志设计或产品外观设计等领域。这一策略既保留了传统图腾的魅力，又使其更加符合现代审美标准，易于被广大消费者理解和接受[6]。

在进行符号优化的过程中，设计师需要从多个角度出发，包括但不限于历史背景、文化寓意、艺术风格等方面，对神兽图腾进行深入研究和分析，以便准确捕捉其内在的精神实质。只有这样，才能保证简化与抽象化设计的效果最大化，真正体现出神兽图腾的精髓。例如，凤凰卫视与老凤祥的品牌 LOGO 设计在保留凤凰核心象征意义的基础上，根据各自品牌的定位与现代审美的需求，对凤凰形象进行了创造性重塑。凤凰卫视的 LOGO 采用了简洁流畅的线条，勾勒出一只展翅飞翔的凤凰轮廓，象征着媒体的自由与信息的传播。而老凤祥的 LOGO 则更侧重于展现凤凰的华美与尊贵，通过精细的线条与华丽的装饰，传达出品牌悠久的历史与精湛的工艺[7]。

4. 符号学视角下传统神兽图腾在现代设计中的多元价值

4.1. 市场价值：品牌差异化与竞争力提升

在当前市场环境日趋饱和、竞争日益激烈的背景下，品牌差异化已成为企业生存和发展的重要战略。

利用神兽图腾作为品牌标识或设计元素，可以显著增强品牌的独特性和辨识度。这种基于文化传承的创新设计成为了品牌脱颖而出的关键，直接提升了市场竞争力和品牌价值。

神兽图腾的引入为品牌带来了与众不同的视觉体验。在众多同质化的产品和服务中，独特的神兽图腾设计能够迅速抓住消费者的注意力，让他们对品牌留下深刻的印象。这种差异化的设计策略有助于品牌在同类产品中脱颖而出，吸引更多的潜在客户。同时，神兽图腾的使用体现了品牌的文化底蕴和历史传承。在消费者越来越注重品牌故事和文化内涵的时代，神兽图腾的加入可以让品牌更具魅力和吸引力。消费者会因为对传统文化的喜爱和尊重，而对采用神兽图腾的品牌产生好感，从而增加购买意愿和忠诚度。

4.2. 社会价值：集体记忆与文化认同激发

在现代社会中，人们往往容易遗忘过去的历史和文化，而神兽图腾的出现则提醒人们回顾过去，重新认识和思考传统文化的价值。这种唤醒集体记忆的方式有助于加强人们对传统文化的认识和理解，增强他们的文化认同感。同时，神兽图腾的运用促进了文化认同的形成。在多元文化并存的今天，神兽图腾的设计可以激发人们对本民族文化的情感认同，让人们意识到自己所属的文化群体，从而增强民族自豪感和归属感。这种文化认同的形成有助于维护社会稳定和团结，推动社会的发展和进步。

在国际化的背景下，神兽图腾在现代设计中的展现，不仅是一场视觉盛宴，更是一次深刻的文化觉醒与自信重建的过程。这些源自古老华夏文明的神兽图腾，通过创新设计的包装与演绎，焕发出新的生命力，向世界展示了中华文化的独特魅力与深邃内涵。当这些设计作品在国际舞台上获得认可与赞誉，它们不仅仅是艺术品的胜利，更是中国传统文化实力与影响力的直观体现。这种基于传统文化元素的现代设计，让人们直观感受到国家文化的深厚底蕴与时代活力，激发了国民对自身文化遗产的自豪感与归属感。文化自信的培养，不仅体现在个人层面的情感认同，更反映在国家软实力的提升上。随着越来越多的中国设计走向世界，中国文化的影响与日俱增，这种文化输出不仅丰富了全球文化景观，也为国家赢得了国际声誉，提升了国家形象。

4.3. 文化价值：跨文化交流与国际理解促进

神兽图腾在现代设计中的展现，强化了本土文化的认同感，同时也激发了国际社会对中国文化的兴趣。设计作品充当了文化使者，让海外观众通过视觉艺术的形式，深入探索中国的历史故事与哲学思考。这种双向的文化交流，不仅加深了国际社会对中国文化的认识，还促进了不同文化之间的相互理解和尊重，为构建一个多元共存的世界文化景观奠定了基础。

神兽图腾的设计作品在国际舞台上的亮相，实质上搭建了一个跨文化对话的平台。不同国家、不同文化背景的艺术家、设计师及观众，在欣赏与解读这些作品的过程中，实现了深层次的思想交流与情感共鸣。^[8]这种跨文化的对话不仅限于艺术层面，它还延伸至哲学、历史、社会等多个领域，促进了全球范围内对文化多样性的认知与尊重。在全球化的大背景下，这样的跨文化对话对于增进国际理解、促进世界和平与发展具有不可估量的价值。

5. 结语

在符号学的广阔视阈下，传统神兽图腾的现代设计创新演绎之旅，既是对文化根脉的深情回望，也是面向未来创新发展的勇敢迈进。通过本研究的深入探讨，我们清晰地看到，神兽图腾作为中华民族文化自信的象征，在全球化的现代设计语境中，不仅成功实现了传统符号的创新转化，更促进了文化的国际交流与理解，为构建多元共存的世界文化景观贡献了力量。

设计实践中，神兽图腾的现代演绎不仅是视觉艺术的革新，更是文化价值的重塑与传播。它唤醒了集体记忆，强化了文化认同，促进了社会的稳定团结，同时在全球市场上彰显了中国文化的独特魅力与影响力。然而，这一过程中也伴随着文化尊重的挑战，要求设计师在追求创新的同时，必须深挖符号内涵，避免误读与刻板印象，确保跨文化对话的平等与尊重。

未来，设计者应继续探索神兽图腾的深层文化潜力，以更加敏锐的跨文化意识和创新手法，平衡传统精神与现代审美的融合，同时利用数字技术等新兴媒介，拓宽文化传播的边界。

注 释

- ①图 1 来源：网页引用，<https://fashion.ifeng.com/c/7uoCWC4f0V6>
- ②图 2 来源：网页引用，<https://www.zcool.com.cn/work/ZNTE5MzUwMjA=.html?>
- ③图 3 来源：网页引用，<https://www.jiemian.com/article/10616525.html>
- ④图 4 来源：网页引用，<http://www.zcool.com.cn/work/ZNDM2ODUxNDA=.html>

参 考 文 献

- [1] 王宏林. 中国传统符号在现代设计中的应用[J]. 商丘师范学院学报, 2009, 25(1): 132-134.
- [2] 邹易. 论中国传统神兽形象在国产动画“封神宇宙”中的现代性转化[J]. 电影新作, 2022(3): 125-133.
- [3] 常保青, 陈海燕. 《山海经之再见怪兽》：中国文化经典的多维重构与符号杂糅[J]. 电影文学, 2023(5): 158-162.
- [4] 屈谱. 从神兽到神使：中国龙形象起源与嬗变新探[J]. 中华文化论坛, 2024(2): 160-170.
- [5] 汤立珊. 浅析神兽貌形象在现代设计中的应用[J]. 丝网印刷, 2023(15): 70-72.
- [6] 王智慧. 图腾崇拜与宗教信仰：民族传统体育文化传承的精神力量[J]. 体育与科学, 2012, 33(6): 12-17.
- [7] 陈辉. 民族文化符号在视觉传达设计中的运用分析[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2016(6): 169-172.
- [8] 李萍, 张智艳. 中国传统鹿纹的演变及其吉祥寓意分析[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版), 2008, 9(2): 13-16.