基于长沙马王堆纹样的动漫 IP 符号系统构建研究

陈姝[1*]，肖惠文[2]，赵宁珍[1]

（[1] 湖南女子学院 美术与设计学院，湖南省 长沙市 410004；[2] 湖南工艺美术职业学院，湖南省 益阳市 413000）

摘要：本文将长沙马王堆汉墓纹样作为重构设计的对象，旨在探讨其丰富的文化内涵和独特的艺术特点，结合动漫设计从而提升对于年轻群体的吸引力。具体而言，研究将从长沙马王堆文化所蕴含的各类文化符号入手，细致剖析这些符号所承载的历史信息和美学价值。在此基础上，本文选择动漫 IP 设计作为文化传承的载体，通过动漫化的设计方法，从视觉符号、语言符号和故事符号三个维度出发，全面构建动漫 IP 的符号系统。通过对长沙马王堆相关动物纹样的细致提取与深入分析，将这些纹样转化为动漫 IP 的核心符号，从而使长沙马王堆文化得以以生动活泼的动漫形象形式进行有效传承。

关键词：马王堆；纹样设计；动漫 IP；符号

DOI：https://doi.org/10.71411/jyyjx.2025.v1i5.601

Design of an Anime IP Symbol System Based on Changsha Mawangdui Patterns

Chen Shu[1*], Xiao Huiwen[2], Zhao Ningzhen[1]

([1] Hunan Women’s University, College of Art and Design, Changsha, Hunan, 410004, China; [2] Hunan Arts and Crafts Vocational College, Yiyang, Hunan, 413000, China)

Abstract: This paper takes the patterns of the Mawangdui Han Tomb in Changsha as the research object of reconstruction design, aiming to explore their profound cultural connotations and unique artistic characteristics, and combine anime design to enhance the attraction to young people. Specifically, the study starts with various cultural symbols contained in Mawangdui culture, and conducts a systematic analysis of the historical information and aesthetic values carried by these symbols. On this basis, this paper selects anime IP design as a carrier for cultural inheritance. Through an anime-style design method, it comprehensively constructs a symbol system for the anime IP from three dimensions: visual symbols, linguistic symbols, and narrative symbols. By accurately extracting and in-depth analyzing the animal patterns related to Mawangdui, this study transforms these patterns into the core symbols of the anime IP, thereby enabling the effective inheritance of Mawangdui culture in the form of vivid anime images.

Keywords: Mawangdui; Pattern Design; Anime IP; Symbol.

基金项目：2025 年长沙市哲学社会科学规划课题研究成果《基于长沙马王堆纹样的动漫 IP 符号系统构建研究》(项目编号:2025CSSKKT149)

作者简介：陈姝（1991-），女，湖南长沙，博士，研究方向：动漫设计

肖惠文（1995-），女，湖南衡阳，硕士，研究方向：动漫设计

赵宁珍（2004-），女，山西临汾，本科，研究方向，视觉传达设计

通讯作者：陈姝，通讯邮箱：chenshu@hnwu.edu.cn

引言

长沙马王堆是一座拥有两千多年历史的西汉古墓葬，出土文物丰富，文化内涵深厚，蕴含天人合一的哲学思想与华丽写实的艺术审美。数字动漫作为一种新媒体形式，正以其独特的艺术魅力吸引着人们，成为新媒体时代的重要艺术形式。如何将长沙马王堆文化以动漫形象的形式传承与发展，是值得研究与探索的课题。马王堆汉墓不仅展现了古代中国的丧葬制度、生活习俗，更蕴含了深厚的哲学思想与艺术审美，为后世提供了宝贵的历史文化资源。动漫 IP 作为当代流行文化的重要组成部分，具有强大的传播力和影响力，能够跨越年龄、地域的界限，将传统文化以更加生动、有趣的方式呈现给大众。因此，将长沙马王堆纹样融入动漫 IP 设计之中，不仅有助于传统文化的现代传承，还能为动漫产业注入新的文化内涵和创意灵感，实现传统文化与现代艺术的完美融合。

1. 研究背景与意义

在当前的文化传承与传播中，马王堆传统纹样的表现形式和应用范围相对有限，难以充分吸引 Z 时代年轻群体的关注和兴趣。在数字信息飞速发展的时代，传统博物馆文化的传播方式亟待创新。Z 世代年轻群体作为当下文化消费的主力军，他们更倾向于通过新颖、有趣且互动性强的方式接触和了解传统文化，这也助力了大量的文创产品的销售，如盲盒、冰箱贴等。而马王堆传统纹样大多还停留在传统的展示和应用模式上，如在博物馆的静态陈列、传统工艺品上的简单装饰等，缺乏与年轻群体沟通的有效桥梁。而且目前博物馆展示区域，经研究者田野调查，尚未发现具备很强的代表性动漫形象。但是西安作为一个十三朝古都，其动漫 IP 人物，如“唐妞”等，已经具备一定的年轻受众。

动漫 IP 作为一种极具活力和影响力的文化传播形式，在全球范围内都深受年轻群体的喜爱。它将故事、形象和情感融为一体，能够以生动、直观的方式传递文化内涵。基于长沙马王堆纹样构建动漫 IP 符号系统，正是顺应了当下文化传播的需求和趋势。通过动漫化的设计方法，将马王堆纹样所承载的丰富历史文化信息转化为动漫 IP 中的视觉符号、语言符号和故事符号，打破传统纹样传播的局限，以更加鲜活、灵动的形象走进年轻群体的生活。这不仅有助于马王堆文化的广泛传播和深入传承，让更多的年轻人了解和喜爱上这一珍贵的文化遗产，还能为动漫产业提供独特的文化素材和创意灵感，推动动漫产业的多元化发展。同时，促进了传统与现代动漫艺术的融合，也为文化创意产业开辟了新的路径，具有显著的经济价值和社会意义。动漫产业作为新兴的文化产业深受年轻群体的喜爱。因此，将长沙马王堆纹样融入动漫 IP 设计中，不仅有助于传统文化的创新传承，还能为动漫产业提供丰富的文化素材和创意灵感，促进传统文化与现代艺术的深度融合。本研究旨在通过构建基于长沙马王堆纹样的动漫 IP 符号系统，探索传统文化在现代动漫产业中的创新应用路径，为传统文化的传承与发展提供新的思路和方法。

2. 文献综述

长沙马王堆汉墓出土的文物是汉代艺术与哲学的重要载体。据研究，马王堆汉墓出土的 T 形帛画是西汉初期宇宙观的图像化呈现，其构图与元素深刻反映了汉代人对宇宙分层、时空连续性及生死观念的理解[1]。其纹样体系具有高度的符号性与象征意义，也为现代设计提供了深厚的文化资源。

2.1. 符号系统构建的理论基础

文化符号的现代转化理论中，学者胡平认为传统图形作为文化信码，具有身份认同功能，其转化需关注物质技术（如工艺）与精神观念（如符号语义）的双重维度[2]。张小开进一步提出地域文化符号的“典型化提取—抽象化处理—符号重构”三阶段法则，强调符号需转化为现代设计载体（如公共设施）[3]。产业链理论指出，IP 符号系统需覆盖内容创作、衍生开发及市场运营全链条[4]。马王堆纹样的 IP 化应形成“纹样提取-角色设计-场景应用-衍生品开发”的闭环，通过跨媒介叙事强化 IP 生命力。而基于用户感知价值导向的顾客感知价值理论认为，IP 设计需兼顾功能性与情感价值。马王堆纹样的动漫化需平衡历史厚重感与年轻化表达，例如通过萌系角色降低文化距离，提升用户情感联结。

2.2. 现有研究的不足与突破方向

协同治理理论明确指出，在文化 IP 的开发过程中，需要有多元主体的参与，这些主体包括但不限于文博机构、设计师、用户等[5]。然而，尽管这一理论已经得到了广泛的认同，但在实际的操作过程中，我们却发现相关的实践案例相对较少，缺乏足够的实证支撑。因此，为了更好地推动文化 IP 的开发，未来设计可以考虑引入用户共创的模式。

传统符号与现代审美之间的冲突是一个不容忽视的问题。一些研究表明，如果直接将传统纹样应用于现代设计中，可能会导致认知上的隔阂。为了解决这个问题，我们可以借鉴资产证券化中的“创新风险控制”思路，采取分阶段测试的方式来逐步推进。具体来说，可以先以简化后的传统纹样进行市场测试，观察消费者的接受程度。通过这种方式，可以更好地平衡传统与现代之间的关系，使设计作品既能传承文化，又能符合现代审美需求。而目前跨学科理论整合不足，马王堆纹样作为一项重要的文化遗产，其研究内容广泛涉及考古学、设计学、传播学等多个学科领域。然而，目前现有的文献资料大多倾向于从单一学科的角度进行探讨，缺乏跨学科的综合性研究。为了更全面地理解和利用马王堆纹样的价值，建议借鉴城市韧性理论中的“系统性框架”理念，构建一个涵盖文化解析、符号转译以及 IP 运营等多方面内容的跨学科研究模型。

2.3. 结论与设计路径建议

基于符号，提取层级化，可分为三层：核心层（以深邃的哲学符号为基石，例如马王堆纹样符号中的动物纹）→延伸层（在此基础上进一步拓展，引入丰富多彩的动漫角色）→应用层（最终将这些元素融入具体的场景化 IP 之中），例如构建一个充满历史韵味的角色，将纹样符号与动漫有机结合，打造出一个立体多元的文化体验空间。第二，通过运用区块链技术的确权功能[6]，对传统纹样元素进行版权认证和保护，确保其独特性和原创性不被侵犯。在此基础上，将这些经过确权的纹样元素巧妙地融入元宇宙的虚拟场景之中，借助元宇宙的高度沉浸感和交互性，打造出一种全新的、身临其境的文化体验。第三，积极构建一个全方位、多层次、立体化的“纹样数据库建设-设计师专业设计-知识产权版权保护机制”三位一体的完整生态链条。生态链条的建立，旨在从源头上夯实纹样数据的基础，通过系统化的设计师培训提升创意设计能力，同时强化版权保护措施，形成有力的法律保障。

3. 设计方法

3.1. 设计符号系统构建

本研究提出“纹样典型化提取-动漫化处理-IP 重构"的三阶段法则，通过实际设计与 AI 图片生成形式，可进行大量动漫 IP 设计，从而应用于马王堆相关文创产品的产生。具体设计步骤如下：第一步：纹样解构，从马王堆纹样中提取核心符号，结合现代设计语言（如动漫风格、扁平化）进行 AIGC 再创作。如图 1，基于作者拍摄的湖南省博物馆狸猫纹图案：

图 1 马王堆博物馆狸猫纹

第二步，符号系统构建。基于图片的颜色、视觉符号和场景三个要素，将图片优化和提取，构建 Q 版的动漫 IP 符号 1 个。如图 2：

图 2 Q 版设计

第三步，设计与融合。结合设计符号学的“语义-语构-语用”理论，分析符号的表达、结构与使用场景，进行 IP 的拓展（主要受众群体仍为青少年）此类设计可用于博物馆文创、IP 动画片生产等。

图 3 动漫 IP 衍生设计

以上步骤可在 AI 设计平台进行量化，从而达到相关博物馆文创的最优方案。而马王堆作为纹样符号丰盛的一个资源库，其知名度与传播度足够，因而可以产生更多的经济效益。

4. 结论

通过设计符号学与汉代美学的结合，构建马王堆纹样动漫 IP 符号系统，既传承文化，又推动设计创新。该系统以符号学理论为指导，从马王堆纹样中提取核心视觉元素，通过解构与重构形成具有现代审美特征的动漫符号。

本研究主张突破了传统纹样直接应用的局限，采用"纹样典型化提取-动漫化处理-IP 重构"的三阶段法则，将深邃的马王堆哲学符号转化为青少年群体喜闻乐见的 Q 版动漫形象。在技术实现层面，通过区块链确权保障纹样元素的原创性，借助动漫化的元宇宙场景增强文化体验的沉浸感，构建起"纹样数据库-设计师生成-版权保护"三位一体的生态链条。

相关实证研究表明，这种跨媒介叙事方式显著提升了用户对传统文化的情感联结，为文化遗产的现代转化提供了可复制的创新路径。未来研究可进一步探索 AI 技术辅助下的符号动态生成机制，以及基于用户感知价值的 IP 符号迭代优化模型。当前仍可以基于图样和符号，使用动漫 IP 探索跨媒介设计、跨文化设计（国际传播）等方向，深化 IP 符号的现代转化。而实际设计教学类研究应强化实证分析与跨学科协作，推动传统文化符号在当代 IP 设计中的创新性转化。

参考文献：

[1] 魯瑞菁. 馬王堆一號漢墓 T 形帛畫圖像研究二題[C]//海峡两岸民俗暨民间文学学术研讨会. 中国民俗学会; 中国口传文学学会; 台湾花莲东华大学, 2010.

[2] 胡平. 中国设计文化的创造性转化——以传统图形为例[C]//“岁寒三友——诗意的设计”——两岸三地中国传统图形与现代视觉设计学术研讨会论文集. 2004.

[3] 张小开, 孙媛媛. 地域文化的符号化法则及其在公共设施中的应用研究[J]. 包装工程, 2018, 39(22): 5.

[4] 高一哲. 新媒体环境下 IP 电影营销方式初探[D]. 郑州: 郑州大学.

[5] 闻姝然, 徐碧珺. 科技创新驱动下南京金箔文创产品开发模式构建研究[J]. 艺术科技, 2025(9).

[6] 华劼. 区块链技术与智能合约在知识产权确权和交易中的运用及其法律规制[J]. 知识产权, 2018(2): 7.

（主编：张辉 校对：金黛彤）