

“祈灵”节庆系列海报设计解析

文秀¹ 吕苑¹ 农文君^{1*}

(1. 南宁师范大学, 广西南宁 530000)

摘要: “祈灵”节庆系列海报, 是一项以非物质文化遗产麒麟舞为创作原型的文化IP创新设计项目。该系列通过构建“祈灵”虚拟形象为核心, 将壮族服饰纹样、地域建筑符号、植物意象与传统节日融合, 构建兼具文化识别性与现代传播力的视觉系统。设计在统一的视觉系统下, 对应春节、元宵、端午、中秋四大节日, 采用差异化的文字意象与视觉节奏, 传达各传统节日的独特文化底蕴, 探索民俗文化在当代设计语境下的焕新路径。

关键词: 麒麟舞; 文化IP; 视觉转译; 节庆设计; 非遗创新; 地域符号

基金项目: 南宁师范大学大学生创新创业训练计划项目资助项目“霞客桂韵——徐霞客广西游记文创设计”(课题编号 S202510603284); 中央专项彩票公益金-南宁师范大学2025年创新创业教育专项课题(课题编号 2025SCKT1)

DOI: doi.org/10.70693/jyxb.v2i2.378

An Analysis of the "Qiling (Spirit Invocation)" Festival Series Poster Design

Xiu Wen¹, Yuan Lü¹

¹ Nanning Normal University, Nanning 530000, Guangxi

Abstract: The "Qiling (Spirit Invocation)" Festival Series Poster Design is an innovative cultural IP design project that takes the intangible cultural heritage Qilin Dance as its creative prototype. Centering on the construction of the virtual "Qiling" character as the core, this series integrates Zhuang ethnic costume patterns, regional architectural symbols, plant imagery and traditional Chinese festivals, thus constructing a visual system with both cultural recognizability and modern communication effectiveness. Under this unified visual system, the design adopts differentiated textual imagery and visual rhythms corresponding to four major traditional Chinese festivals: the Spring Festival, Lantern Festival, Dragon Boat Festival and Mid-Autumn Festival, to convey the unique cultural connotations of each festival and explore the path for the revitalization of folk culture in the context of contemporary design.

Keywords: Qilin Dance; Cultural IP; Visual Translation; Festival Design; Intangible Cultural Heritage Innovation; Regional Symbols

一、传统语境下麒麟舞的文化意蕴

麒麟舞广泛流传于中国南方广东、广西、福建、湖南、江西等省份, 以及客家、瑶族、壮族等民族聚居地, 是一种融合舞蹈、音乐、服饰与信仰的民间表演艺术。其视觉系统以麒麟造型为核心, 头部饰有彩绘、刺绣与金属饰片, 身躯覆有鳞甲纹样, 整体形态威武而灵动, 象征吉祥如

意、风调雨顺。在壮族地区, 麒麟舞更常与绣球、铜鼓等民族文化符号共同出现, 形成一套完整的仪式视觉语言。

传统的麒麟舞表演形态高度依赖特定场域与时节, 其传播范围与受众群体有限。在当代设计中, 若仅对其进行简单的场景复刻或纹样搬运, 容易陷入标本化展示, 难以与现代受众建立深层情感共鸣。本研究以非物质文化遗产麒麟舞的当

作者简介: 文秀(2005), 女, 汉族, 广西省桂林市, 本科, 学生, 主要从事视觉传达设计。

吕苑(2004), 女, 汉族, 广西省玉林市, 本科, 学生, 主要从事视觉传达设计。

农文君(1992), 女, 壮族, 广西百色市, 硕士研究生, 老师, 主要从事民间文学和民俗文化研究。

通讯作者: 农文君

代设计转译为核心，提取其文化内核与形式美感，进行符合现代审美与传播逻辑的再创造，为麒麟舞文化注入适配当代传播场景的创新活力。

二、文化 IP 的构建与民族基因的植入

（一）语义转换与 IP 定位

“祈灵”以谐音巧妙关联传统祥瑞神兽麒麟的文化内核，延续其仁兽喻德、送子祈嗣和祥瑞兆运的三大核心文化意蕴。这一关联让 IP 在大众认知中天然自带祈福纳祥的属性根基，既维系了非遗麒麟舞的文化脉络，又为当代受众在事业发展、家庭圆满、个人成长等场景的祈愿需求，提供了深厚的文化溯源支撑。

赋予“祈灵”即时祈愿的情感寄托与灵验成真的心理共鸣双重现代价值，将传统瑞兽的神性符号转化为可感知的人文伙伴。面向青年群体，使其成为社交祈愿的互动符号；面向家庭客群，则强化其作为圆满祈愿的情感载体属性。承接当代民众对美好生活的多元祈愿诉求，形成强烈的情感共鸣点。

突破传统麒麟威严瑞兽的固化形态，创新打造头戴非遗麒麟舞头套的萌态孩童形象。头套设计先提取麒麟舞的核心视觉元素，再以几何化手法进行提炼与整合手法重构形态。通过灵动神态、夸张眼部设计、童趣化肢体语言，打造强互动性视觉符号，完成从神话瑞兽到可情感互动的人文祈愿 IP 的形象转型，让 IP 具备一眼识别的视觉冲击力和一触共情的传播力。

（二）民族基因的植入

IP 形象采用壮族服饰中的视觉基因，从而强化祈灵 IP 的民族属性。将壮族特色菱形纹、云雷纹抽象重构，转化为麒麟头套的鳞片装饰与边缘饰带，壮锦的经纬编织逻辑则融入 IP 服饰的色彩分层与肌理细节。同时，把壮族仪式核心物件绣球、铜鼓做符号化处理。绣球的几何拼接元素化作头套点缀纹样，铜鼓同心圆纹以精致边框形式嵌入背景，让民族元素不堆砌，自然成为 IP 的文化标识，强化受众的民族归属感。

设计创新性融入南宁地域地标，为 IP 注入鲜明地域印记与时代气息。南宁的青秀山大门与日月双塔等建筑，经过扁平化提炼与卡通化艺术处理后，以背景视觉锚点的形式与 IP 场景融合。这些建筑不仅是地理坐标，更成为民族地区现代化建设成果的象征，让祈灵 IP 跳出传统祥瑞符

号固有框架的局限，在保留文化底蕴的同时，与当代地域发展建立情感关联，兼具文化性与时代特征。

海报选取南宁本土植物构建 IP 的地域生态符号，实现文化与自然的融合。以市花朱槿花为创作原型，采用写实与卡通结合的手法，打造春节、元宵海报的花卉背景；三角梅的色彩层次被提炼融入 IP 服饰的渐变设计中。花卉的柔美形态与麒麟头套的刚毅线条形成强烈视觉对比，既丰富了画面的层次与韵律，又以自然元素直观传递地域属性，让 IP 的地域文化表达更鲜活、更具亲和力。

（三）传统麒麟舞现代设计转译

聚焦非遗麒麟舞核心视觉符号体系，鬃毛部分还原再现其灵动层次感，借顺滑曲线搭配渐变色彩，传递出麒麟舞表演时的韵律感；角型部分严格遵循传统样式的基础框架，结合几何化提炼处理与非遗纹饰元素，保留瑞兽通天的符号属性。同时结合各节日场景开展创新呈现设计，助力受众直观辨识其麒麟文化内核，实现非遗视觉基因的有效传承。

对传统造型实施“减法设计”，以简练线条重构形态。肢体处理上，以流畅的弧度勾勒肢体轮廓；服饰设计层面，将传统繁杂的纹饰元素，通过符号化提炼转化为几何线条与块面的组合形式，简化不必要的冗余装饰细节。在形态简化过程中，保留麒麟舞本身特有的灵动气韵，贴合当代简约审美取向，实现传统文化元素与现代设计语言的深度衔接，显著提升非遗造型的时尚化传播效能。

三、“祈灵”节庆海报视觉系统设计实践

（一）图案与纹样融合

围绕麒麟舞的标志性符号做抽象提炼和功能化适配，拒绝具象复刻。将麒麟舞头的脸部左右周围装饰，简化为几何圆形装饰点，精准点缀在边框、文字背景等关键位置，既保留其吉祥寓意与听觉联想，又契合现代设计的简约感；面部彩绘则提炼为流畅曲线，或作为 IP 饰带延伸，或作为版面分割线，还原舞蹈灵动韵律的同时增强画面动感。所有元素均紧扣非遗，以功能化设计融入整体框架，让非遗基因成为海报的隐性核心脉络。

遵循按节日特性适配和不扰乱整体秩序的原

则,以轻量化点景形式嵌入图案与纹样。春节用烟花星点底纹呼应节日热闹氛围,端午用简化龙舟桨纹暗合竞渡动态,中秋用散点桂花强化诗意,元宵用角落灯笼呼应团圆;所有符号均低饱和度呈现,不抢夺IP视觉焦点,却能快速唤醒受众节日记忆,实现小符号激活强氛围的核心效果,让节日属性直观传递。

核心是将壮族标志性纹样转化为视觉肌理,强化地域文化归属。把铜鼓纹样处理为低透明度底纹或边框,其同心圆结构呼应画面圆形元素,注入古朴气质;将绣球纹样拆解为核心几何单元,转化为文字区域的细腻底纹,既以重复韵律提升文字区精致度,又隐性传递绣球团圆吉祥的文化寓意。纹样不做显性堆砌,而是与其他元素有机融合,让地域文化成为IP的文化底色,强化独特归属感。

(二) 文字设计与应用

汉字具有信息传递功能与视觉符号属性,是衔接非遗文化与节日情感的核心媒介。本设计以“形、义、情”深度契合为核心逻辑,中文统一选用方正大标宋简体,通过排版规划、色彩匹配及细节打磨,使文字与麒麟舞IP形成精准视觉协同。春节文字呼应孩童抱心姿态,端午文字贴合持灯手臂走向,中秋文字落于孩童与玉兔中线,元宵文字被汤圆环绕,成为串联画面叙事的核心纽带。

不同节日场景的文字设计实现文化适配性表达,春节“国泰平安”采用篆刻形制与朱红金描配色,借字体厚重感传递家国安宁祈愿;端午“吉祥如意”以斜向错动排版与青绿色调,暗合驱邪纳吉的刚健气质与龙舟竞渡动感;中秋“花好月圆”以圆润字体、暖橙渐变呼应圆月光晕;元宵“圆”字白描边贴合汤圆形态,通过文字与画面元素的融合,完成团圆主题的视觉化转译。

(三) 色彩策略

以红、金为核心色彩符号,呼应中国传统文化吉祥庆典内涵。红色象征非遗活力与节庆氛围,

是瑞兽驱邪纳福的文化符号,具象于春节灯笼、端午香囊等元素强化仪式感;金色隐喻尊贵繁荣,以渐变或线条形式呼应麒麟祥瑞属性,传递福瑞祈愿。各节日辅以暖橙(春节)、青蓝(端午)等专属辅助色,实现核心色统一、节日色差异化的象征表达。

红色高饱和属性带来强视觉冲击,传递春节团圆热烈氛围、端午竞渡活力气息等节日情感,引发大众的文化共鸣;金色渐变光泽营造华贵亲切的视觉氛围,为画面注入丰富的层次变化与空间纵深感,拉近非遗与现代受众距离。不同节日的色彩搭配进一步强化情感表达的独特性,春节暖橙红显烟火气、端午青蓝红具清新感、元宵粉紫红含甜蜜感、中秋暖黄红藏团圆感,让色彩成为非遗与节日相结合的情感可视化载体,实现文化内涵与视觉体验的双重传递。

(四) 海报构图

四张海报均将麒麟舞IP置于画面几何中心区域,聚焦视觉锚点。IP造型的视觉细节,涵盖麒麟头套的色彩配比、面部神态、服饰风格等维度,在整套海报中保持高度统一,仅通过姿态的精细化调整适配多元节日场景,具体呈现为春节抱心、端午持灯、元宵端坐、中秋站立的差异化表达。这种设计处理既强化了IP的符号性,又为画面注入了动态差异。核心IP形象与中英文节日名称均设定固定陈列方位,形成稳定的视觉骨骼体系,强化整套作品的系列感。

海报信息层级采用标准化布局,构建清晰有序的视觉逻辑。顶部信息层以复古风格字体呈现英文节日名称与QILIN WU专属标识,搭配对称星形装饰元素,兼顾国际传播与画面精致感;右侧文化层的书法体中文节日名称,与左侧红色圆形背景承载的主题汉字形成节日属性与文化祈愿的对称表达;底部字样选择与顶部字体风格一致,采用暖红色系完成视觉维度的统一,形成画面的稳定收尾效果。整体构图保证系列作品连贯性,从视觉层面深化IP的品牌化识别维度。

图1 非遗麒麟舞海报设计-春节

图2 非遗麒麟舞海报设计-端午节

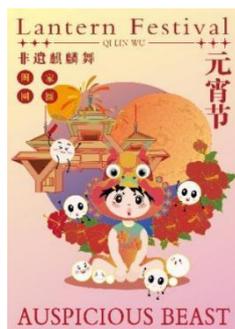

图3 非遗麒麟舞海报设计-元宵节

图4 非遗麒麟舞海报设计-中秋节

四、设计创新点

(一) 用创新转译替代简单复刻

设计并未直接照搬麒麟舞的传统形态或节日符号的原始样貌,而是进行了适配现代审美的创新转译。将传统麒麟舞的表演者转化为萌趣卡通孩童IP,既保留了麒麟头套的核心识别特征,又通过圆润线条、灵动神态贴近当代受众的审美偏好;汉字并非直接沿用古体字形,而是结合节日内涵重构。春节篆刻字融入现代描边与云纹装饰,端午文字以斜向排版赋予动态,让传统文字在传递语义的同时,成为符合当下视觉习惯的设计元素。

(二) 给传统符号注入现代表达

各节日场景均放弃写实化场景呈现模式,选择使用高度提炼的视觉符号体系,激发受众文化记忆共鸣与情感联想联动,完成从单向信息告知到双向情感共鸣的传播维度升级。融入多元现代设计语言,色彩渐变的层次应用、图形圆角的柔和处理、对称排布与错位构图的创意相融合的创作体系。搭配英文标识强化跨文化传播适配性,让非遗符号突破地域与文化边界,获得更广泛的传播空间,使传统符号承载文化记忆积淀,具备当代设计特有的时尚质感与高效传播效能。

(三) 以系统化思路打造品牌体系

整个系列海报以非遗麒麟舞与传统节日联系为核心主题,构建了完整的品牌化视觉体系。从核心IP的统一造型、信息层级的标准化布局,到色彩系统的情感适配、符号元素的联动呼应,形成了换场景不换骨架的设计逻辑。每张海报既通过专属节日符号、色彩传递个性,又通过统一的IP形象、排版框架、底部标识强化系列感,让四张作品成为一个有机整体,既方便受众识别记忆,也为非遗麒麟舞的长期品牌化传播奠定了视觉基础。

五、结论

“祈灵”节庆系列海报突破传统节日海报仅传递节庆氛围的浅层功能,构建出兼具文化深度与传播效能的非遗活化范例。作品以麒麟舞文化内核为根基,精准提取其核心视觉符号并完成现代化转译,有机融入壮族纹样与南宁地域元素,成功打破传统麒麟舞的传播局限,转化为高识别度、强共鸣的文化IP。美学上借“减法设计”

规避传统符号堆砌,实现非遗元素与现代审美的契合;功能上靠系统化品牌构建适配多元需求,跨文化策略拓展了非遗传播边界。

该节庆系列海报的设计实践,有力佐证优秀设计的核心价值,并不是单纯停留在表层的视觉形式雕琢与美学修饰,而是承载着文化转译、传播赋能的核心使命与时代责任。“祈灵”系列为麒麟舞的当代活化传播提供了可实施路径,并与其他地域非遗的现代化转化提供了宝贵实践经验。这一实践成果为传统文化的创造性转化与创新性发展,构筑起坚实的设计层面支撑与指引,切实推动传统文脉在当代社会语境中持续焕发蓬勃的鲜活生机。

参考文献

- [1] 邢金善. 非物质文化遗产视角下麒麟舞的传承与发展[J]. 山东体育学院学报, 2011, 27(03): 44-47.
- [2] 邱桐,朱颖琳,陈华丽. 三方传承下深圳麒麟舞的价值认同与中华民族精神凝聚[J]. 明日风尚, 2025, (10): 35-38.
- [3] 刘晨曦,王文青,蒋慧. 视觉文化视域下俄罗斯族巴斯克节IP形象设计与传播思考[J]. 设计, 2024, 37(19): 29-31.
- [4] 柴嘉瑶. 非遗文化IP在文创产品系列化开发中的品牌构建策略[J]. 绿色包装, 2025, (10): 169-172.
- [5] 周天一. 寓意的视觉载体——谈广西少数民族服饰图案的寓意与图案形态要素之间的关系[J]. 艺术与设计(理论), 2008, (08): 209-211.
- [6] 戴雅琳. 从符号学视域看非遗文创品牌包装的色彩研究[J]. 湖南包装, 2021, 36(03): 123-125.
- [7] 张良宇. 基于视觉传达设计的非遗数字化传播路径研究[J]. 大观, 2025, (10): 18-20.
- [8] 臧晓蕾. 汉字在海报设计中的情感表现研究[D]. 安徽大学, 2021.
- [9] 江淑容. “读图时代”背景下文字图形化设计研究[D]. 苏州大学, 2019.
- [10] 曲比阿果,王智薇. 艺术节庆符号的视觉呈现与民族文化传播——以大凉山国际戏剧节为例[J]. 民族学刊, 2023, 14(10): 103-111+158.
- [11] 赵妍,魏志成. 谐音祝愿吉祥图案在现代设计中的变化与应用研究[J]. 设计, 2024, 37(05): 32-36.
- [12] 陈虹均. 四时节俗中祈福文化的当代视觉转译设计研究[D]. 中国美术学院, 2023.