

非遗活态传承视角下中国篆刻艺术创新发展路径研究

孟鑫慧 宋雨萱 袁雨晴 杨炳瑾 戴桐帅

山东工商学院 山东 济宁 272069

【摘要】：中国篆刻艺术源远流长，历经商周实用凭信、秦汉艺术高峰、明清流派勃兴至近现代革新，已成为列入人类非物质文化遗产的独特艺术体系，承载着跨文化交流与传统传承的重要使命。但当代的篆刻艺术却在其活态的传承过程中面临着一系列的深层困境：其技艺的传承所必需的长期的磨练与现代的急功近利的效率文化的冲突不但使得篆刻的传承逐渐的断层，且使得其精英的本土语言与大众化的传播媒介的错位造成了人们的认知上的深深的偏差；同时由于商业的开发与文化本真失衡侵蚀着其艺术根基，小众生态的封闭性限制社会共鸣。在此背景下，“篆刻+文创”“非遗+文旅”“篆刻+数字化”的融合趋势为破局提供了关键机遇。为推动篆刻艺术活化发展，需通过构建“社区化-代际化-数字化”三维一体传承体系、重塑文化导向的市场价值、依托技术适度赋能创作与传播、完善“互动-破同-强产”的文化生态链及“祛泡沫-强竞争-优模式”的市场体系等创新路径，实现传统与现代的双向奔赴，让这门古老艺术在坚守文化本真的基础上焕发当代活力。

【关键词】：中国篆刻；非物质文化遗产；活态传承；传承困境；创新路径；数字化赋能；文创融合；文旅融合

DOI:10.12417/3041-0630.26.07.095

1 非遗活态传承视角下中国篆刻艺术的背景

篆刻艺术的源头可追溯至商代晚期，殷墟出土的“安阳三玺”以青铜铸造，源自图纹饰族徽，是目前发现的最早印章形式，印证了当时以印章作为权力象征与凭信工具的社会需求。这一阶段的核心背景是实用功能主导：商周时期印章作为“防伪标识”钤盖于封泥，用于文书保密与权属确认；春秋战国时期，诸侯割据推动地域文化多元发展，各国文字风格差异催生了形态各异的官印与私印，印章逐渐成为身份凭证与民间信物。秦汉时期是篆刻艺术的第一个高峰，背景与中央集权制度密切相关：秦统一后推行“书同文”，将印章制度纳入集权体系，规定皇帝用印称“玺”、百官及民间称“印”，标准化的篆法为篆刻艺术奠定基础；汉代承袭秦制并完善印绶分级制度，封泥用印方式盛行，印文以小篆、隶书为主，形成平正端庄、浑厚朴实艺术特质，成为后世篆刻的典范。汉魏之后，政权更迭频繁，篆刻艺术日趋式微，隋唐两宋虽国力强盛，但印章多由匠人制作，风格趋于工艺化、呆板化，缺乏艺术活力。^[1]明清时期是篆刻艺术的第二个高峰，背景与文化复兴、流派形成紧密相关：明代中叶江南地区成为经济文化重镇，文彭、何震等文人树立“复古汉印”的艺术理念，《集古印谱》《印薮》等典籍的刊行为印坛提供了学习范本，催生了三桥派、雪渔派等早期流派。清代篆刻流派纷呈，徽派、浙派、邓派等各具特色，核心背景是文人对印学理论的系统研究——朱简《印经》划分流派、总结创作标准，周亮工《印人传》记录印人群像与学术见解，推动篆刻艺术从实践走向理论自觉，最终使篆刻与诗、书、画并称“文人四绝”，成为独立的艺术门类。

近现代篆刻艺术的发展背景与社会变革、文化保护密切相关：1913年西泠印社成立，以“保存金石、研究印学”为宗旨，成为印学研究传承的核心载体；20世纪以来，齐白石等艺术家突破传统“雅”的局限，将篆刻追求转向“美”的纯粹表达，推动现代篆刻理念革新。新中国成立后，篆刻艺术贴近时代需求，“开国大印”采用宋体字设计，体现“让老百姓看得懂”的人民情怀，《毛主席诗词印谱》等作品将时代精神融入创作，拓展了篆刻的社会功能。当代篆刻的发展背景聚焦于“非遗保护”与“大众化传播”：2006年“金石篆刻(西泠印社)”入选国家级非物质文化遗产，2009年“中国篆刻”列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，为传承提供了制度保障^[2]。近年来“大众篆刻”兴起，通过数字化设计、多元化材料、网络化推广等方式降低参与门槛，北京奥运会会徽“中国印·舞动的北京”、世博会会徽等作品，使篆刻艺术成为跨文化交流的重要符号，实现了传统艺术的创造性转化。

2 非遗活态传承视角下中国篆刻艺术的困境

在“活态传承”理念指引下，中国篆刻艺术需摆脱静态“文物”“标本”的桎梏，融入现代生活成为“活着”的实践。然而，这一转化过程面临多重深层困境，使其创新之路步履维艰。

技艺传承的深度与时代节奏的速朽性存在根本矛盾。篆刻是融金石学、古文字学等多领域知识与技艺于一体的综合性艺术，成熟艺匠的养成需数十年甚至数十年沉淀。这种慢节奏的“时间哲学”，与当代社会追求即时反馈、快速迭代的“效率文化”严重脱节。老一辈大师年事已高，绝学亟待整理转化；年轻一代受升学、就业等现实压力影响，难以投入漫长且经济

回报不确定的习艺过程,传承主体断层成为活态传承最致命的威胁,让创新失去“根”与“魂”。

本体语言的精英化与传播媒介的大众化形成认知鸿沟。篆刻的欣赏与创作需以识篆、懂章、品刀为基础,审美与知识门槛较高。而当代文化传播主阵地是短视频、社交媒体等大众化平台,其逻辑侧重视觉冲击与即时理解。为适配传播,篆刻展示常被简化为“刀石碰撞”的画面或最终印蜕成果,文字内涵、布局构思等核心价值在碎片化传播中被过滤。这种“降维”传播虽提升了曝光度,却让公众误将篆刻视为古老“手艺活”或“图形设计”,忽视其深邃文化表达体系,传播的“广度”与“深度”难以兼顾。

商业价值挖掘与文化本真性守护出现伦理失衡。商业开发是篆刻融入现代生活、实现自我造血的重要途径,但也如双刃剑。良性开发能让篆刻美学在文创产品、品牌标识等领域焕发新生,而过度、失序的商业化则会导致“符号滥用”与“内涵掏空”。不规范篆字的随意使用、机械雕刻的粗糙产品、数字藏品的金融化炒作等行为,消解了篆刻的严肃性与神圣感,塑造出廉价庸俗的文化印象,根本侵蚀其非遗“本真性”,如何在市场逻辑中坚守艺术底线与文化尊严,成为创新路上的伦理难题。

个体心性表达与小众艺术生态陷入封闭循环。传统篆刻具有强烈的“书斋属性”与“文人雅趣”,创作与鉴赏长期局限于同质化、高门槛的小圈子。这种生态虽保障了艺术纯粹性,却形成文化壁垒与路径依赖。诸多创作在题材、风格上向内深耕,与社会公共议题、当代人普遍情感联结薄弱。当艺术过度沉浸于自身语言体系与历史荣光,缺乏与时代对话的意愿和能力,其“活态”便可能沦为圈子内的“自娱自乐”,难以激发大众共鸣与参与热情,从根本上限制了传承与创新的社会基础。

3 非遗活态传承视角下中国篆刻艺术的机遇

在《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》的指导下,非遗活态传承成为行业共识,各类非遗项目纷纷探索“解锁方式”。中国篆刻虽面临受众圈层固化、传承场景单一、创作边界受限等传承困局,但也在行业发展浪潮中迎来了三大破局机遇,具体如下:

(1)“篆刻+文创”的市场破圈机遇。故宫引领博物馆文创热潮后,非遗文创产品的“活化”之路全面铺开,大众对非遗文创的关注度与消费意愿持续攀升,年轻群体逐渐成为非遗文创的核心受众,这为长期局限于专业艺术圈层的中国篆刻提供了对接大众消费市场的关键机遇。此前篆刻多作为小众传统技艺存在,仅在文博从业者、书法篆刻爱好者群体中流通,与大众日常生活割裂,而当下非遗文创的普及趋势,为篆刻打破

受众壁垒创造了外部条件。篆刻可依托这一行业热潮,借助文创产品开发的风口,切入大众消费市场,破解受众老龄化、圈层封闭的传承困局。

(2)“非遗+文旅”的场景拓展机遇。“非遗+旅游”已成为各地文旅发展的核心新模式,非遗研学、沉浸式技艺体验等文旅产品深受消费者青睐,非遗主题研学游项目的落地,也为非遗与文旅的融合提供了成熟范式,这为中国篆刻突破传统师徒口传心授的单一传承场景提供了重要机遇。以往篆刻传承多局限于专业院校课堂与私人工作室,缺乏面向大众的可感知、可参与场景,而非遗文旅融合的行业趋势,为篆刻搭建了沉浸式传播与传承的新载体,可依托这一机遇融入文旅体验体系,破解传承场景单一、大众认知度低的困局。

(3)“篆刻+数字化”的技术赋能机遇。数字化技术正以高效便捷的互动方式打破非遗传播局限,AI等技术重构非遗创作流程已成为行业新趋势,数字化技术对非遗传承与创新的赋能价值已得到实践验证,这为中国篆刻突破传统创作与传播边界提供了重要机遇。此前篆刻受限于线下展示空间与传统创作题材,技艺传播范围有限、创作形式固化,而数字化技术赋能非遗的行业浪潮,为篆刻突破这些局限创造了技术条件,可借助这一机遇实现技艺的跨时空传播与创作维度的拓展,破解传播半径窄、创作边界固化的困局。

4 非遗活态传承视角下中国篆刻艺术的创新路径研究

4.1 创新培养机制,构建“三维一体”活态传承体系

基于非遗篆刻活态传承理论,强化篆刻传承师徒传承制度,构建“社区化-代际化-数字化”三维传承体系,为篆刻行业持续输送人才。从社区化来看,建立活态社区传承机制,创建“家庭篆刻艺术工坊”网络,鼓励传承人以家庭为单位开展师徒制教学。从代际化来看,促进代际知识传递创新。从数字化来看,强调数字辅助传承,建立“银龄数字传承人”计划,构建“三维一体”活态传承体系,推行“1+1+N”传承模式^[3]:1位传承人+1个高校团队+N个社区兴趣小组,创新人才培养机制。

4.2 强化文化基因,重塑市场价值导向

以文化资本理论为支撑,推动篆刻艺术文化价值转化。首先,篆刻艺术家们要平衡技术与文化,把握其中的“度”,不应追求时尚而丢弃篆刻艺术本身的美。其次,篆刻艺术家应保持进取学习的心态,加强自身文化教育,强化传统学习,提高综合艺术修养。最后,篆刻艺术家也应提高审美层次,不局限于技术层面追求,更关注与篆刻艺术的深层次审美价值。

4.3 数字化适度赋能篆刻艺术活态发展

遵循“技术服务于文化原则”，推动篆刻数字化活态转化，首先，开发“刀痕算法”模拟系统，通过先进的算法，精准模拟手工雕刻时刀痕的随机性，避免数字化同质化。创建“虚拟篆刻艺术生态社区”，设置技艺成长等级认证体系，为广大篆刻艺术爱好者提供一个交流、学习、成长的平台。设计“数字篆刻艺术纹样银行”，提供传统元素模块化调用。其次，可以采用“设计软件与3D打印技术的结合，利用大数据、人工智能等技术，结合参数化字体设计等方式，赋予其发展新活力。最后，数字化教学资源开发，通过数字化手段，如虚拟现实（VR）、沉浸式体验等，让学生更加直观地感受篆刻艺术的魅力，提高对篆刻学习的兴趣。

4.4 在文化生态链构建上，以“互动、破同、强产”为核心策略

通过VR/AR技术、智能篆刻应用降低学习门槛，结合线下工作坊与创作展示平台，让公众从“旁观”变“参与”^[4]；突破文创同质化，融合现代审美与传统文化，打造移动体验舱、城市打卡系统等多元传播载体，推行“月令文创”与UGC众创机制，赋予篆刻当代表达^{[5][6]}；整合上下游资源、强化品牌建设、依托政策扶持完善产业支撑，推动篆刻艺术实现市场化价值转化。

4.5 在市场体系培育方面，以“祛泡沫、强竞争、优模式”破局

建立活态价值评估与区块链溯源系统，普及篆刻知识引导

理性消费，强化艺术家自律以净化市场；通过赛事、研讨会为艺术家搭建交流平台，加强青年人才培养激发创新活力；拓展线上线下销售渠道，探索拍卖、艺术基金等新业态，推动跨界融合与社区驱动运营模式，让篆刻艺术融入地方经济^[7]。

5 总结

中国篆刻艺术历经数千年发展，从商周实用凭信到秦汉艺术高峰，再到明清流派勃兴与近现代革新，形成了兼具文化深度与艺术价值的独特体系，如今更以人类非物质文化遗产的身份，承担着跨文化交流与传统传承的使命。

然而当代篆刻在活态传承中面临多重困境：技艺传承的耗时性与时代效率文化的冲突导致人才断层，精英化本体语言与大众化传播媒介的错位造成认知偏差，商业开发与文化本真的失衡侵蚀艺术根基，小众生态的封闭性限制了社会共鸣。

所幸，“篆刻+文创”“非遗+文旅”“篆刻+数字化”的融合趋势，为破局提供了关键机遇。通过构建“社区化-代际化-数字化”三维传承体系、重塑文化导向的市场价值、借助技术赋能创新、完善文化生态链与市场体系，篆刻艺术正逐步破解传承难题。篆刻艺术的活化之路，是传统与现代的双向奔赴。唯有坚守文化本真、创新传承模式、平衡艺术与市场，才能让这门古老艺术在当代焕发持久活力，持续书写“文人四绝”的时代新篇，成为中华文化遗产与创新的生动典范。

参考文献：

- [1] 《极简中国篆刻史》[J].中国中小学美术,2023,(04):74.
- [2] 徐伟.非遗传承视角下蜀绣在时尚皮具箱包设计中的应用策略[J].中国皮革,2025,54(12):85-90.
- [3] 宋晨瑶,张大鲁.非遗活态传承视阈下篆刻艺术文创产品的创新设计转译[J].湖南包装,2023,38(06):27-32.
- [4] 杨东.高校篆刻课程文化传承与创新的实践研究[J].时代报告(奔流),2024,(12):31-33.
- [5] 叶心怡.西泠印社金石篆刻文创衍生产品设计初探[J].鞋类工艺与设计,2024,4(20):159-161.
- [6] 秦韶旋.书法篆刻艺术在平面设计中的应用[N].大河美术报,2025-02-28(016).
- [7] 肖光.篆刻艺术在现代设计中的应用[J].上海包装,2024,(06):62-64.