

基于鸟虫篆主题的定制产品包装图案设计研究

吴芷婧, 王佳春*, 鲍锐, 夏青

金陵科技学院, 江苏 南京 211199

DOI:10.61369/HASS.2026040037

摘 要 : 鸟虫篆是中国古代篆书系统中兼具文字表意、图像想象与装饰特征的特殊书写形态, 常见于青铜器铭文、玺印文字及后世书法创作之中。与一般篆体相比, 鸟虫篆并不以日常识读为主要目标, 而以笔画的拟鸟、拟虫、拟羽、拟鱼等造型强化文字的仪式感与观赏性。进入当代设计语境后, 鸟虫篆在包装图案中的使用具有较强的文化辨识度, 但也面临史料分散、残纹较多、字形识别门槛高、直接移植后难以适配现代包装版式等现实问题。本文在“非遗 + AI”的研究框架下, 以定制化包装图案设计为切入点, 对鸟虫篆的历史属性与视觉结构进行系统梳理, 探讨其在定制化包装图案设计中的当代转化路径。研究通过构建“文化基因解析—图像采集—特征提取—参数化生成”的技术与设计流程, 认为鸟虫篆更适合被转化为“具有文字来源的图案语言”, 其具备从古文字资源转化为现代视觉资产的现实基础, 其当代应用应遵循“史料依据—视觉提炼—语义匹配—媒介适配—场景验证”的设计逻辑。研究表明, 在特定文化语境与节庆场景下, 借助数字化采集、图式重构与定制化输出, 鸟虫篆可以在新年礼盒、装帧包装、文博伴手礼等场景中实现由文物纹样向消费级文化图案的有效转译, 为非遗文字形态的当代活化提供可行范式。

关 键 词 : 鸟虫篆; 定制设计; 包装图案; 非遗活化

Research on Customized Product Packaging Pattern Design Based on Bird-Insect Seal Script Theme

Wu Zhijing, Wang Jiachun*, Bao Rui, Xia Qing

Jinling Institute of Technology, Nanjing, Jiangsu 211199

Abstract : Bird-and-insect seal script is a unique writing form in the ancient Chinese seal script system that combines semantic representation, imagistic features, and decorative elements, commonly found in bronze inscriptions, imperial seals, and later calligraphic works. Compared to conventional seal scripts, bird-and-insect seal script does not prioritize everyday readability but emphasizes the ritualistic and aesthetic qualities of characters through stroke patterns resembling birds, insects, feathers, and fish. In contemporary design contexts, its application in packaging patterns exhibits strong cultural recognizability, yet faces practical challenges such as fragmented historical records, numerous fragmented patterns, high character recognition barriers, and difficulties in adapting to modern packaging layouts. Within the research framework of "intangible cultural heritage + AI," this study takes customized packaging pattern design as a starting point to systematically examine the historical attributes and visual structure of bird-and-insect seal script, exploring its contemporary transformation pathways in customized packaging design. By establishing a technical and design process of "cultural gene analysis—image acquisition—feature extraction—parametric generation," the study concludes that bird-and-insect seal script is better suited for conversion into "pattern language with textual origins," offering a practical foundation for transforming ancient script resources into modern visual assets. Its contemporary application should follow the design logic of "historical evidence—visual refinement—semantic matching—media adaptation—scenario validation." The research demonstrates that under specific cultural contexts and festive settings, through digital acquisition, schematic reconstruction, and customized output, bird-and-insect seal script can effectively transition from cultural relic motifs to consumer-grade cultural patterns in New Year gift boxes, bookbinding packaging, and museum souvenirs, providing a viable paradigm for revitalizing intangible cultural heritage text forms in contemporary contexts.

Keywords : bird-insect seal script; custom design; packaging patterns; intangible cultural heritage revitalization

引言

研究鸟虫篆文化既是顺应非物质文化遗产保护与传承的时代需求，也是推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的重要实践。书记在《求是》杂志2024年第8期中提出“加强文化遗产保护传承，弘扬中华优秀传统文化”，为新时代非遗研究与设计转化提供了明确的价值指引^[1]。强调文化遗产是不可再生、不可替代的中华文明资源，要全面提升保护利用和传承发展水平。这一政策导向意味着，传统文化资源的研究不应停留在静态保存层面，还应积极探索其与现代生活、现代设计和现代产业的连接机制。在这一背景下，将历史悠久但使用门槛较高的传统文字资源转化为当代可识别、可传播、可消费的设计语言，成为设计学和非遗研究共同关注的问题。因此兼具文字属性与艺术价值的鸟虫篆逐渐成为传统非遗研究与当代设计领域的重要关注对象。

基于此，本文尝试构建鸟虫篆“文化解析—残纹修复—包装生成”的研究路径，通过数字语言与设计方法的结合，探索鸟虫篆在定制化包装图案设计中的应用方式，为非遗文字形态的当代活化提供实践参考。

一、研究基础与研究现状

鸟虫篆起源于先秦时期，是在篆书体系基础上发展而来的装饰性文字形态，其构形以象形为基础，通过对鸟类、昆虫等自然形态的装饰性演绎，形成兼具文字表意功能与审美表达特征的视觉系统。由于其多用于礼制器物与印章铭文，因此鸟虫篆在历史语境中本身即承载着鲜明的象征意义与仪式属性。鸟虫篆作为2022年列入《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》的“传统美术类”重点项目，其字形融合鸟、虫形态等自然意象，呈现出高度图像化与装饰化的视觉特征^[2]。现存鸟虫篆多依附于青铜器、古印等文物载体，长期受到环境侵蚀与人为损毁的影响，纹样残损、模糊现象普遍存在。同时，全国范围内具备系统创作与研究能力的专业传承人才数量有限，年轻的传承人才流失严重，鸟虫篆面临“活态传承断层”的现实困境，数字化保护与再生利用已显得尤为迫切。

国内关于鸟虫篆的研究主要集中于文字学、考古学、书法篆刻艺术与文物研究领域^[3]。文字学研究多关注其与甲骨文、金文之间的演变关系及地域文化背景，艺术领域则以《韩天衡鸟虫篆印谱》等成果为代表，对鸟虫篆的创作脉络与审美特征进行了系统梳理^[4]。白川静、裘锡圭等学者的相关研究，为理解古文字的象形逻辑、笔画演变和文化背景提供了方法基础；《韩天衡鸟虫篆印谱》等成果，则更多从篆刻和创作实践层面对鸟虫篆的审美特征进行了归纳。从现实保护和传承层面看，鸟虫篆并非是在全国范围内高度普及的日常书写形式，而更多以文物铭文、印章文字、书法创作和地方性非遗实践的方式延续。鸟虫篆与礼制文化和贵族审美密切相关。先秦时期鸟虫篆多见于青铜器铭文，风格雄浑厚重，强调象征意义；至汉代，鸟虫篆在古印等载体中得到广泛应用，其线条趋于灵动细腻，装饰性与可读性形成相对平衡。这种风格差异为后续纹样设计中不同参数的设定提供了历史依据。在元素解析层面，研究从字形结构、装饰图案与色彩体系三个维度构建设计要素框架；通过对鸟首、虫身等基础造型单元的拆解，组成字形结构库。

总体来看，现有研究尚未形成覆盖“修复—生成—适配”的完整研究链条，鸟虫篆在当代高端包装设计中的应用仍处于探索阶段。这一现状为本文从“非遗+AI”视角展开跨学科研究提供了现实切入点。

二、背景调研与研究价值

鸟虫篆是古代的美术化字体，通常被视为古代篆书中的装饰性书写现象，其核心特征是在文字笔画中嵌入鸟首、鱼尾、虫身、羽翼等形态，使文字同时具有结构意义与图像意味。目前针对鸟虫篆的设计应用仍较零散，常见问题包括对原始字形照搬过多、对图像特征提炼不足、包装场景适配不够，以及缺少由史料到设计再到产品验证的系统链条。现有鸟虫篆在包装设计中的应用多停留于“整体移植”或装饰性点缀层面，难以满足不同礼品场景在尺寸、材质与情感表达上的差异化需求。

笔者与团队系统查阅了东汉许慎《说文解字·叙》、清代段玉裁《说文解字注》等古籍文献，梳理鸟虫篆自商周起源、春秋战国时期在吴越楚地区盛行，至秦汉、唐宋逐渐式微的发展脉络，并分析其字形结构与社会文化、工艺技术之间的关系。同时对青铜器、古印等文物中的鸟虫篆纹样进行数字化采集与整理，提取其笔画特征与装饰元素，为后续设计研究提供直观的一手资料，增加了建立鸟虫篆数据库的可行。在田野调查中，团队走访了鸟虫篆非遗传承较为集中的地区，与传承人进行访谈，记录其创作流程与传承困境。团队成员在纹样图形研究的基础上，通过市场调研分析消费者对鸟虫篆文创与礼品的需求偏好，发现年轻群体更青睐价格适中、风格简约的文创产品，而中年群体则更关注高端礼品的文化内涵与工艺品质。

基于此，本文选择“定制化包装图案设计”作为研究入口，在前述理论与研究现状分析的基础上进行设计实践。鸟虫篆在设计上的优势在于其形态独特、故事性强、图案化程度高，容易形成差异化识别；难点则在于其局部细节复杂、识读难度偏高，若直接套用原字，可能造成视觉负担。尤其在定制化包装中，不同产品对应的体量、材质和使用场景差异很大，同一套图案语言既要适用于红包、标签、小尺寸吊牌，也要适用于礼盒封套、手提袋、说明卡等较大版面，因此更需要系统性的图式设计方法。

三、文化基因的设计解析

在前期历史梳理与实践调研的基础上，笔者从“文化基因”视角对鸟虫篆进行解析，关注其转化为当代包装图案设计资源的

内在条件。研究认为,鸟虫篆的文化基因由历史演进逻辑、造字观念与视觉表现体系共同构成。结合《说文解字·叙》等文献记载,鸟虫篆以“依类象形”为主要造字逻辑^[1],即在汉字基本构形框架内融入鸟、虫形态等自然意象,通过装饰性处理来强化其视觉表现力。这一特征体现了古代礼制文化与审美意识的结合,是鸟虫篆区别于其他篆体的重要文化基础。

鸟虫篆具有明显的线性美感,通过对字形的延展、盘曲、穿插和对称处理,使笔画呈现出流动、回环和装饰特征。这种线性语言与现代包装设计中常用的边框纹样、连续图案、徽记图形和局部装饰带具有天然关联。鸟虫篆带有浓厚的礼仪和祝福属性。其历史上多见于礼制器物、玺印和带有象征性的铭刻载体,本身就与身份、秩序、庆典和审美有关。因此,它非常适合进入高端礼品、节庆礼盒、馆藏文创、纪念包装等强调仪式感的消费场景。对包装设计而言,这种“既古典又陌生”的视觉气质,恰恰是形成品牌识别和文化氛围的重要资源。

新年礼品包装之所以适合作为实验场景,原因有三:第一,节庆礼品天然需要吉祥、祝福和文化记忆,能够包容古文字带来的“陌生化”审美;第二,新年礼盒通常由外箱、封套、礼卡、红包、袋体等多个部件构成,适合建立系列化图案系统;第三,礼赠产品对文化溢价接受度较高,利于测试鸟虫篆在中高端包装中的市场表达能力。基于这一判断,定制设计宜采用“主图形+辅助纹样+说明文字”的三层结构:主图形负责形成品牌记忆,通常由一个重构后的祝福字承担;辅助纹样用于延展到边框、封口、内衬和提袋;说明文字则使用现代可读字体,承担信息传达功能。在设计执行中,参数化与数字化工具的作用主要体现在“辅助整理”和“辅助推演”两方面。对于残损较重或拓片清晰度有限的样本,可通过高分辨率图像采集、边缘增强、轮廓描摹等方式提高识别度;对于同一字形在不同载体上的变体,则可借助数字绘图与规则化建模,对笔画粗细、转折角度、装饰单元数量和留白比例进行可控调整。在定制项目中,不同客户对于节庆感、礼赠等级、色彩偏好和工艺预算的要求差异明显,数字化流程有助于在保持文化来源一致的同时,提高图案变体输出的效率与稳定性。

四、图式形态的设计验证

在完成鸟虫篆文化基因解析与设计要素提取之后,研究将相关成果引入具体设计实践,以验证其在现实设计场景中的可行性。研究选取新年礼品包装作为应用场景,对鸟虫篆图式的设计效果进行验证。围绕鸟虫篆开展定制化包装设计,首先要解决“从史料到图式”的问题。结合市场调研结果,明确设计目标:一是图式需契合节庆礼品的喜庆氛围;二是能够在视觉层面传递吉祥与文化传承等寓意;三是具备定制化潜力,以适应不同礼品载体的设计需求。

设计应优先选择来源清楚、图像清晰、结构典型的鸟虫篆样

本作为母本,结合文献和文博资料确定其时代特征与形态规律。对选定样本按“字形结构—装饰构件—节奏关系”三个层面进行分析。字形结构关注中轴、重心、疏密和穿插;装饰构件关注鸟首、羽翅、鱼尾、钩喙、卷须等局部母题;节奏关系则关注线条粗细、转折速度、首尾呼应与镜像构成。经过拆解后,可以形成“基础字形库”和“装饰单元库”两类资源,为后续定制化输出提供素材。在设计过程中,研究以鸟虫篆书法形态为基础,对“福”、“禄”、“寿”、“喜”等常用祝福语言的鸟虫篆字形进行整理与再设计,通过设计形态的对比,结合非遗传承人的意见,在三次设计方案研讨会的基础上,选定一种在形态上较为接近传统书法、同时具有延展性的字形形态,作为图式设计的核心展开研究。

在图案构成上,以利是封设计为起点,对字体与背景纹样的组合关系进行设计实践,并进一步延展至福字卡、春联等载体。通过对纹样密度、构图方式与色彩搭配的调整,检验图式在不同媒介条件下的适配度。包装图案需要服务新年礼盒的特定场景,优先选择“福、禄、寿、喜、春、安”等祝福语义明确的字形;用于茶礼或文博伴手礼设计可向“雅、和、清、礼”等语义拓展。在礼盒主视觉、封套、手提袋上,则可以保留更完整的装饰细节,以展示文化层次。材质方面选用烫金、压纹、丝网印、专色印刷等工艺较适合表现鸟虫篆线性结构。实践表明,鸟虫篆图式能够在保持传统韵味的同时,满足现代包装设计对视觉秩序与识别度的要求。

五、结论与展望

本文围绕“非遗+人工智能”的研究路径,结合学术研究、文博资料和地方实践案例,探讨了鸟虫篆在定制化包装图案设计中的当代转化方式。通过文献研究、实践调研、文化基因解析与设计验证,论证了鸟虫篆经由数字化处理与设计转译后参与现代设计体系的可行性。研究认为,非遗鸟虫篆最适合进入高文化附加值、高情感表达度的包装场景,其在形态结构、装饰语言与文化寓意等方面具有明显优势,通过系统解析与图式化设计,可由静态文物符号转化为可应用的设计资源,在节庆礼品、新年礼品、茶礼、馆藏文创和纪念性伴手礼等特定设计场景中承载情感表达与文化认同。

研究仍存在一定局限,鸟虫篆的当代转化仍处于起步阶段。目前研究的设计验证主要集中于节庆包装场景,对其他产品类型的适用性尚需进一步探讨。未来研究还应进一步补足三方面工作:一是建立更规范的图像资料库与字形样本库,提高设计转译的准确性;二是引入更细致的用户测试机制,比较不同年龄层、不同消费层级对图案复杂度和文化叙事的接受差异;三是深化数字工具在纹样提取、变体生成和工艺预演中的辅助作用,引入更多应用场景与用户评价机制。非遗鸟虫篆才能真正从古文字资源成长为稳定、可信、可持续使用的当代包装图案语言,才能持续推动鸟虫篆等非遗视觉资源的当代转化。

参考文献

- [1] 习近平.加强文化遗产保护传承弘扬中华优秀传统文化[J].求是,2024(8).
- [2] 白川静.中国古代文字论[M].东京:平凡社,2004.[3]
- [3] 韩天衡.鸟虫篆印谱[M].上海:上海书画出版社,2010.
- [4] 许慎.说文解字[M].段玉裁注,北京:中华书局,2018.
- [5] 王宇,刘晨.非物质文化遗产的数字化保护与设计转化研究[J].装饰,2021(6):72-77.