基于 AIGC 的楚漆器凤鸟纹样数字重构与文创设计实践

孟怡轩[1] 崔宝琨[1]

(1.湖北文理学院，湖北 襄阳 441053)

摘　要：楚漆器凤鸟纹是楚文化最具代表性的装饰纹样，其卷曲灵动的线条与红黑相间的色彩辨识度极高，但长久以来多留存于馆藏与图录，当代转化不足。本文以凤鸟纹为研究对象，借助现有 AIGC 工具开展数字重构与文创设计实践：先梳理凤鸟纹在造型、构图、色彩三方面的形式特征，再将其转化为 AI 可理解的提示词进行多轮生成与筛选，最终对生成纹样进行简化、组合等二次设计，应用于书签、包装等文创载体。实践表明，在人工设定与修正的前提下，AIGC 能够较好地保留凤鸟纹的传统韵味并拓展其当代形态，为传统纹样的当代活化提供了可复制的路径。

关键词：AIGC；凤鸟纹；纹样重构；文创设计

基金项目：湖北文理学院 2026 年度大学生创新创业训练计划项目——创新训练项目：基于 AIGC 的楚式漆器纹样数字重构与文创图案设计研究(X202610519184)

DOI：doi.org/10.70693/202610132727

Practice of Digital Reconstruction and Cultural Creative Design of Phoenix-Bird Patterns on Chu Lacquerware Based on AIGC

Meng Yixuan[1], Cui Baokun[1]

[1] Hubei University of Arts and Science, Xiangyang, Hubei, China

Abstract:Phoenix-bird patterns on Chu lacquerware are among the most representative decorative motifs of Chu culture, distinguished by their sinuous, flowing lines and red-and-black color scheme, yet they have long remained confined to museum collections and illustrated catalogs, with limited contemporary transformation. Taking this motif as its research object, the present study undertakes a practice of digital reconstruction and cultural creative design with existing AIGC tools. It first analyzes the formal characteristics of the phoenix-bird pattern in terms of modeling, composition, and color, then translates them into AI-comprehensible prompts for iterative generation and screening, and finally conducts a secondary design of the generated motifs through simplification and recombination, applying them to such cultural creative carriers as bookmarks and packaging. The results indicate that, under human direction and revision, AIGC can effectively preserve the traditional aesthetic flavor of the phoenix-bird pattern while expanding its contemporary forms, thus offering a transferable approach to the contemporary revitalization of traditional motifs.

Keywords:AIGC;phoenix-bird pattern;pattern reconstruction;cultural creative design

作者简介：孟怡轩(2006—)，女，本科，美术学专业；
崔宝琨(1994—)，女，硕士，讲师，研究方向为美术学、美术教育、非遗。
通讯作者：崔宝琨

一、引言

楚漆器是楚文化最具代表性的器物之一，漆器上的凤鸟纹更是辨识度极高的装饰纹样。它以卷曲灵动的 S 形线条为骨架，配以红黑相间的色彩，或单独成图，或连续排列，既有几何般的秩序，又有流动的生气，是楚人审美理想的集中体现。然而，这类纹样如今大多停留在博物馆展柜与考古图录之中，在日常生活中难得一见。在现代传播中，楚漆器纹样往往以片段化、符号化的方式出现，缺少面向当代审美的系统整理与再设计，其价值远未被充分挖掘。

随着人工智能图像生成技术日趋成熟，普通人也能通过文字描述快速生成图像。这为传统纹样的再利用提供了新的可能：过去要靠画师一笔一笔临摹、重新设计的纹样，如今可以由 AI 生成大量变体，设计师再从中挑选、加工。但 AI 生成也有明显的问题，如容易把传统纹样画成“四不像”，既不具备楚文化的特征，风格上又像网上常见的插画。

近年来，不少博物馆和文创团队尝试将传统纹样引入文创产品，但大多停留在直接将图案印在文创产品上，缺少从纹样特征出发的系统重构。AIGC 技术的出现，恰好为这种重构提供了新的技术条件。

本文以楚漆器凤鸟纹为对象，尝试探索“特征提炼—AI 生成—人工筛选—文创应用”的实践路径。团队成员从美学角度分析凤鸟纹的造型、构图与色彩特征，再将这些特征转化为 AI 能理解的提示词，经过多轮生成与筛选，最后把合格的纹样应用到书签、包装等文创载体上，希望为传统纹样的当代活化提供一个具体、可操作的案例。

二、楚漆器凤鸟纹的形式特征

要用 AI 重构凤鸟纹，先得弄清它“长什么样、为什么这么好看”。笔者结合馆藏图像与图录资料，从造型、色彩、构图三个方面对凤鸟纹的形式特征进行了梳理。

在造型上，楚凤以曲线、动态、修长区别于北方凤的直线、静态、短粗；纹饰背后是楚人“万物有灵”的巫觋观念，是“有意味的形式”。无论是展翅独立的凤鸟，还是盘绕于器物周身的凤鸟，轮廓都强调曲线的流转与回环，线条疏密有致，富有韵律感。就具体形态而言，凤鸟纹并非单一样式：有的凤鸟展翅昂首，姿态张扬；有的凤鸟蜷身回望，含蓄内敛。姿态各异，却都以曲线贯穿始终，共同呈现出楚人热烈而神秘的审美气质。凤鸟纹并不追求写实，重在表现鸟的灵动与气势；许多纹样中鸟身与云气纹相互交融，你中有我、我中有你，使纹样在静止的器物表面产生流动的错觉。

在色彩上，凤鸟纹以红黑两色为主调。红为朱漆，黑为髹漆本色，二者对比强烈又不失沉稳，辅以少量黄、绿点缀，形成鲜明的地域色彩标识。这种尚红尚黑的用色习惯，是楚漆器区别于其他地域漆器的重要视觉特征，也构成了凤鸟纹最容易被识别的色彩记忆点。在楚文化中，红与黑不只是颜色，更承载着楚人特有的文化观念，这种观念也深深影响着纹样的整体气质。

在构图上，凤鸟纹既可单独成图，也可作连续排列。单独成图时，多采用适合纹样的方式，将凤鸟置于圆形、方形等固定轮廓之中，讲究对称与均衡；连续排列时，则通过二方连续、四方连续的延展，使纹样沿器物表面形成有秩序的装饰带。在常见的漆奁、漆盒等器物上，凤鸟纹常作适合纹样铺满圆形盖面；在器物的口沿部位，则常作连续排列，与几何边饰搭配使用。灵活的组织方式，使凤鸟纹能够适应不同器形与部位的需要。

综合来看，造型、色彩与构图三个维度共同构成了凤鸟纹的“视觉基因”：造型决定其形态辨识，色彩决定其气质辨识，构图决定其应用方式。这三者也正是后文将其转化为 AIGC 提示词的核心依据。

凤鸟是楚人尊崇的神鸟，被视为楚人的图腾与祖先的象征，其纹样在楚漆器上经历了由附庸纹饰到独立艺术形象的演变，形态日益丰富。选择凤鸟纹作为重构样本，一方面因为它最具代表性、辨识度最高；另一方面，团队前期已围绕凤鸟纹开展线稿提取与 AI 转化的初步尝试，积累了一定经验，便于在已有基础上系统推进。

三、基于 AIGC 的凤鸟纹数字重构实验

（一）从纹样特征到提示词

AIGC 图像生成工具依靠提示词生成图像，提示词的质量直接决定生成结果。我们将凤鸟纹的造型、色彩、构图三个特征维度逐项转化为中英文关键词，并组织成提示词方案（表 1）。在造型维度，突出“卷曲的 S 形线条”“凤鸟展翅”等描述；在色彩维度，强调“红黑配色”；在构图维度，明确“适合纹样”“连续纹样”等要求。同时加入“楚文化风格”“漆器装饰”等限定词，帮助 AI 锁定文化语境。这一转译过程与同类研究

中借助提示词控制生成风格的做法一致，但更强调从纹样自身的形式特征出发，不依赖复杂的技术参数。

提示词方案并非一次成型。我们最初设计了多组方案，有的侧重造型描写，有的侧重色彩要求，有的三方面并重，通过对比生成效果，逐步收敛出相对稳定的组合。表 1 列出的是最常用的一组方案。

表 1 凤鸟纹 AIGC 提示词示例（节选）

特征维度	中英文关键词	示例提示语 (节选)
造型	卷曲的 S 形线条、凤鸟展翅 (curled S-shaped lines, phoenix)	一只卷曲灵动的凤鸟纹，S 形线条，线条流畅
色彩	红黑配色、朱红与漆黑 (red and black)	红黑两色为主，朱红与漆黑，对比强烈
构图	适合纹样、连续纹样（fit pattern, continuous pattern)	圆形适合纹样构图，纹样居中
文化语境	楚文化、漆器装饰 (Chu culture, lacquerware)	楚式漆器装饰风格，传统纹样

（二）多轮生成与筛选

在提示词方案确定后，团队利用现有 AIGC 平台开展多轮生成实验，并记录提示词与生成效果之间的对应关系。实践中发现，提示词的颗粒度对结果影响很大：只输入“凤鸟纹”时，生成的图像往往偏向写实鸟类，缺少漆器纹样的味道；加入“S 形线条”“红黑配色”后，结果才接近楚漆器的视觉特征；再补充构图要求，画面才稳定下来。对每一轮结果，我们从楚文化辨识度、图案完整性、形式创新度三个方面进行评价：辨识度看纹样是否保留凤鸟的卷曲形态与红黑配色，是否“一看就是楚人的东西”；完整性看线条是否流畅、结构是否闭合，避免断线、杂糅；创新度看其在传统基础上是否呈现出新的形态与组合方式。对不理想的结果，通过调整提示词或局部重绘进行修正。经过反复生成与筛选，积累了一批兼具传统韵味与当代感的凤鸟纹图像，作为文创设计的素材库。

按照上述标准，生成结果大致可分为三类：一类直接符合要求，图案完整、风格贴切，可直接进入素材库；一类大方向正确但存在局部瑕疵，如线条断裂、色彩偏差，需要经过局部重绘或二次修改；还有一类整体偏离预期，直接淘汰。在实际操作中，直接采用的结果只占少数，大部分需要人工介入处理。这也在一定程度上说明，AI 生成纹样离不开人的判断与把关。

在本项目前期，团队已经尝试过“线稿提取—AI 生成—二次转化”的完整流程（图 1）：先对馆藏凤鸟纹进行线稿描摹，再交由 AI 生成色彩与质感变化，最后通过填色或工艺制作呈现为装饰品。这一尝试初步验证了流程的可行性，也暴露出提示词控制不足、生成结果风格漂移等问题。通过这一流程生成的纹样，虽然还带有明显的 AI 痕迹，但已经具备了进一步设计的基础，为后续的系统化推进提供了直接经验。

图 1 前期凤鸟纹线稿提取与 AI 转化尝试

四、楚漆器凤鸟纹文创图案设计与应用

AI 生成的纹样并不能直接用于产品设计：一是生成图像的信息往往过载，需要提炼；二是需要根据载体进行组合与排布；三是尺寸、分辨率需要统一。我们按照“简化—组合—重复”的思路对选定纹样进行二次设计。简化，即删去不必要的细节，保留凤鸟纹最核心的卷曲线条与色彩关系；组合，即将凤鸟纹与云气纹、几何边饰等元素搭配，形成新的图案单元；重复，即通过二方连续、四方连续的排布，使图案适应大面积的载体表面。这一思路在楚国凤鸟纹文创产品设计中已有成功先例，本研究的重点在于把该思路与 AI 生成素材结合起来，形成相对固定的加工流程。

不同文创载体对图案的要求差异较大。书签、明信片等小尺寸载体，适合单独成图的适合纹样，直接以凤鸟纹为主体，强调图案完整；手账封面、包装盒等中等尺寸载体，可采用主图加边饰的组合方式，在保留辨识度的同时增加层次；帆布袋等大面积载体，适合连续纹样的重复排布，使图

案具有节奏感。此外，色彩在不同工艺中的呈现也有差别：印刷品对红黑两色的还原较为稳定，帆布袋印花则要考虑面料的吸色性，往往需要适当调亮色值，否则暗部容易糊成一团。设计过程中，我们根据各载体的实际尺寸反复调整图案比例与位置，并制作效果图检验视觉效果。

在适配过程中还发现，同一纹样在不同载体上的呈现差异明显：小尺寸载体上，纹样细节容易被压缩，需要放大主体、简化背景；大尺寸载体上，过细的线条又容易被拉散，需要适当加粗轮廓。这要求对每一类载体单独调整图案，而非一套图案通吃。

目前，我们已完成若干组凤鸟纹文创图案方案，涵盖书签、明信片、手账封面、帆布袋与包装等载体，并以效果图形式呈现（图 2）。部分方案经打样检验，色彩还原度与印刷效果较好，验证了 AI 生成纹样转化为文创产品的可行性。

图 1 凤鸟纹文创图案应用效果图

五、问题与反思

（一）传统特征保留与当代创新之间的平衡

实践过程中遇到最多的问题有两个：一是风格漂移，生成结果脱离楚漆器的视觉特征，滑向一般现代插画风格；二是元素杂糅，不同文化语境的纹样被生硬地拼合在一起。解决这两个问题，单靠增加提示词限制并不够，更需要人的判断与修正。我们最终确立的标准是“传统打底、适度创新”：纹样的骨架与配色必须保留凤鸟纹的核心特征，允许在细节与组合方式上作当代化处理。这一标准虽然朴素，但在实际筛选中行之有效。此外，在筛选之外，我们还借助图像处理软件对选中的纹样进行勾线、去杂、调色等处理，使其更接近可直接使用的设计素材。

（二）伦理问题与研究局限

AIGC 生成图像的版权归属目前尚不明确，训练数据中是否包含未经授权的纹样图像也难以追溯。在将生成纹样用于文创产品时，我们采取了保守的做法，即不直接使用涉及他人设计成果的图像，对生成结果进行充分的二次创作，并在成果展示中说明 AI 辅助生成的情况。这一问题的最终解决，仍有赖于相关法律法规的完善。

本研究存在明显的局限：一是纹样样本数量有限，主要围绕凤鸟纹展开，结论对其他纹样的适用性有待验证；二是对 AI 工具的依赖较强，不同平台的生成效果差异较大，提示词经验的可迁移性有限；三是文创应用尚停留在方案与效果图层面，批量生产中的工艺适配问题有待进一步检验。

六、结语

本文以楚漆器凤鸟纹为对象，完成了“特征提炼—AIGC 生成—人工筛选—文创应用”的完整实践，验证了借助现有 AIGC 工具开展传统纹样数字重构的可行性。实践表明，AI 能够高效生成纹样的多种形态，为设计提供丰富的素材，但生成结果的质量控制、文化特征的保留以及对生成内容的伦理审视，仍然依赖设计者的人工判断。AIGC 在非遗纹样活化中的作用，更接近“高效助手”而非“替代者”。后续研究可以扩大纹样范围，验证这一设计流程在其他楚漆器纹样上的适用性，并进一步探索生成纹样在真实生产中的工艺落地。希望本研究的流程与经验，能为更多地域传统纹样的当代转化提供参考。

参考文献：

[1] 王黎明.战国时期楚漆凤鸟纹饰探议[J].装饰,2006(8).

[2] 郜玉莹,江澜.楚漆器凤鸟纹的造型与审美探源[J].齐鲁艺苑，2022(3):56-62.

[3] 黄楚飞.战国时期楚漆器中的凤鸟纹饰研究[D].武汉理工大学,2006.

[4] 刘丹丹,辛艺华.战国楚漆器凤鸟纹饰的审美特征[J].艺术探索，2011，25(3):130-131.

[5] 张淑雨,何广庆.楚国凤鸟纹样在文创产品设计中的应用[J].美术文献，2024(3):124-126.

[6] 周先博,刁晓峰,杨茗先.基于 AIGC 的楚漆器纹样在文创设计中的应用研究[J].人文与社会科学学刊，2025.