

非遗活化视角下苗族蜡染纹样在现代文创包装设计中的应用研究

张 锦¹ 郭兆玮²

1.北京金融科技学院 北京 101118

2.二里头夏都遗址博物馆 河南 洛阳 471900

【摘 要】苗族蜡染作为国家级非物质文化遗产，承载着苗族族群的历史记忆与审美智慧。在文创产业快速发展的背景下，传统蜡染纹样面临传承语境断裂与当代转化不足的双重困境。文章从非遗活化视角出发，梳理苗族蜡染纹样的类型体系与形式特征，分析传统纹样向现代包装设计转译的内在逻辑，提出元素提取重构、色彩体系调适、构图空间适配三条具体应用路径，并结合设计实践验证其可行性。研究表明，苗族蜡染纹样经过系统化的设计转译后，能够有效融入现代文创包装，既保留民族文化内核，又适应当代消费审美需求，为非遗活态传承提供可操作的设计范式。

【关键词】苗族蜡染；非遗活化；文创包装；纹样转译；设计应用

DOI:10.12417/3041-0630.26.11.059

1 引言

非遗活态传承已成为文化建设领域的核心命题。苗族蜡染集中分布于贵州丹寨、安顺、黄平及湖南湘西一带，以蜡刀蘸熔蜡绘花、蓝靛浸染、去蜡显花为核心工序，最终呈现蓝白交织的装饰效果^[1]。作为苗族女性世代口传心授的手工技艺，蜡染兼具织物装饰的实用功能与族群记忆的符号价值，纹样背后承载着创世神话、自然信仰与日常礼俗^[2]。工业化浪潮与生活方式变迁下，传统蜡染的应用场景不断萎缩，青年传承人断层问题突出，技艺延续面临现实困境。与此同时，国潮消费驱动民族文化元素回归市场，消费者对具备文化深度的包装设计接受度持续攀升^[3]。如何将蜡染这一传统视觉资源转化为适配现代市场的设计语言，是非遗活化与设计创新交叉领域的关键议题。现有研究多聚焦技艺记录与静态保护，或止步于纹样的直接挪用，对系统化转译方法探讨不足^[4]。本文从非遗活化视角切入，结合现代包装的功能需求与审美取向，探讨苗族蜡染纹样在文创包装中的应用原则与实施路径，为民族纹样的当代转化提供参照。

2 苗族蜡染纹样的文化谱系与形式特征

2.1 纹样类型的系统分类

历经千年传承演化，苗族蜡染纹样形成了较为稳定的类型体系，按题材可归为自然物象、几何抽象与人文符号三大类别（表1）。自然物象类纹样源于苗族聚居区的生态环境，涵盖蝴蝶、鸟、鱼、花草等母题，其中蝴蝶纹因关联苗族始祖传说而地位特殊，出现频次最高且造型最为多样。几何抽象类以点

线面为基本语汇，借助重复、渐变、对称等手法生成螺旋纹、回纹、锯齿纹、铜鼓纹等样式，这类纹样多由具体物象脱胎而来，经长期抽象演化后成为高度程式化的视觉符号。人文符号类纹样直接映射苗族社会生活与信仰结构，包括人物纹、龙船纹、祭祀纹等，承载着族群历史叙事与仪式记忆。地域分布上，丹寨蜡染以几何纹与自然纹交融见长，构图饱满密集；安顺侧重花鸟题材，线条舒展细腻；湘西受楚文化浸润，纹样造型更为夸张浪漫，这种地域分化为包装设计的差异化应用储备了充足素材。

表1 苗族蜡染主要纹样类型及文化内涵对照表

纹样类别	典型纹样	形式特征	文化内涵	适用包装场景
自然物象类	蝴蝶纹、鸟纹、鱼纹、花草纹	写实与写意交织，线条圆润舒展	始祖崇拜、生命繁衍、祈福纳祥	食品、茶叶、美妆类包装
几何抽象类	螺旋纹、回纹、锯齿纹、铜鼓纹	秩序感鲜明，单元重复排列，高度程式化	宇宙秩序、财富寓意、族群标识	酒类、文创礼品、手工艺品包装
人文符号类	人物纹、龙船纹、祭祀纹	叙事属性突出，构图呈场景化	历史记忆、民俗仪式、族群认同	文旅纪念品、文化礼盒包装

作者简介：张锦（1994.06），女，硕士研究生学历，北京金融科技学院，研究方向：深耕高等教育研究，从事艺术设计教学与研究，主攻视觉设计创作、数字媒体艺术、民族艺术数字化传承创新。郭兆玮（1994.04），女，河南省洛阳市，硕士研究生，馆员，二里头夏都遗址博物馆，471900，研究方向：文博研究、数字媒体艺术。

2.2 纹样语言的形式规律

苗族蜡染纹样形成了稳定的形式语言体系。构图以对称式与适合式为基础骨架,对称构图呈镜像关系、庄重稳定,适合构图约束于几何轮廓内、与载体高度契合,二者与现代包装版面逻辑相通。线条受蜡刀制约,以匀净铁线描为主,圆弧过渡居多,鲜见直角,整体温润质朴。色彩以蓝白为基调,靠蜡纹疏密生成深浅层次,部分产区辅以红黄色点缀,低饱和体系与当代审美趋向一致。节奏上通过大小疏密交替形成韵律,螺旋纹、回纹的重复排列生成秩序感与动势,可有效引导视觉动线。

3 非遗活化与文创包装的耦合机制

3.1 非遗活化的当代转向

非遗保护已从静态记录转向活态传承与创新发展。非遗活化旨在推动传统技艺回归当代生活,实现文化价值再生产。苗族蜡染的原生服饰功能持续弱化,仅靠技艺传习难以破解市场萎缩困境,文创产业为其活化提供了新路径。包装作为产品触达消费者的首界面,是文化传播的关键载体——将蜡染纹样植入文创包装,可同步提升产品文化溢价与非遗传播广度,实现文化与经济价值双赢。这一转化绝非简单复刻,而需立足文化内涵进行再创造。

3.2 包装设计的文化承载功能

现代包装已超越物理保护职能,成为品牌文化传递与情感沟通的媒介。消费升级背景下,公众对包装的期待延伸至审美体验与文化认同,植入民族元素的包装可构建差异化视觉识别。苗族蜡染承载的东方审美与族群记忆,与当下文化认同诉求高度契合,其手工质感与自然色调适配多品类文创产品。但包装作为工业化批量产品,传统纹样不可直接套用,需经简化重构、色彩调整、空间适配等系统转译,方能匹配印刷工艺与消费审美。

4 苗族蜡染纹样的包装转译路径

4.1 纹样元素的提取与重构

元素提取是转译的首要环节。传统蜡染构图繁复,直接用于包装易引发视觉混乱,需遵循典型性与简化性原则,筛选辨识度高、文化指向明确的核心单元。重构包含三种路径:简化即剔除冗余细节,确保缩尺后仍清晰可辨;夸张即强化标志性形态特征,提升视觉冲击力;重组即打破传统构图范式,按现代形式法则整合生成新图案(图1)。重构全程须锚定文化基因,避免过度变形消解符号本义,如蝴蝶纹的对称结构与触角特征须予以保留。

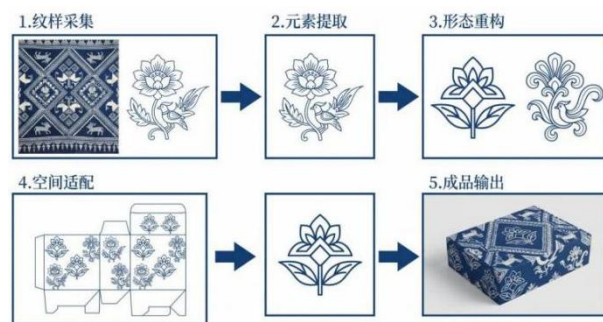

图1 苗族蜡染纹样包装设计转化流程图

4.2 色彩体系的现代调适

传统蜡染以靛蓝染液与素白坯布形成的蓝白对照为基础色谱,民族识别特征鲜明,但直接移植于现代包装易显单调,无法适配多元品类的色彩调性需求。色彩体系的当代转化需以蓝白基底为核心,向外延伸与优化。其一,调整主色的明度与纯度层级。传统靛蓝饱和度偏高,可结合产品定位适度降纯或提亮,衍生出雾霾蓝、灰蓝等契合当代审美的色彩变体,使整体色调趋于柔和雅致。其二,引入低饱和辅助色。可从苗族刺绣、银饰等姊妹工艺中汲取色彩灵感,选取土红、赭石、米黄等暖调作为局部点缀,与蓝色基底形成冷暖呼应,丰富包装的色彩层次,同时维持整体色调的协调统一。不同品类可匹配差异化色彩方案:食品包装可提升白色占比,辅以少量暖色烘托亲和自然的氛围;酒类包装可压深蓝色调,搭配金银线条强化品质感;文创礼品包装则可采用更丰富的色彩组合,突出民族特色与艺术质感。整体调适过程中需严控色彩数量,单款包装主辅色合计不超过三种,保留蜡染素朴简约的色彩本貌,防止色彩过载引发视觉紊乱。

4.3 构图秩序的空间适配

包装设计具有明确的功能分区,品牌标识、产品名称、说明文字等信息元素需要合理排布,传统蜡染纹样的满铺构图方式不能直接套用。构图秩序的空间适配需要解决纹样与信息的层级关系问题,建立主次分明的视觉秩序。第一种方式是边框式布局,将重构后的蜡染纹样连续排列形成装饰边框,放置于包装的边缘区域,中间留白用于放置产品信息,这种方式适用于礼盒、手提袋等大面积包装,既保留纹样的装饰性又不干扰信息传达。第二种方式是主视觉式布局,选取一个完整重构纹样作为包装主视觉图形,放置于版面中心或偏上位置,品牌名称叠加于纹样上方或周围,这种方式视觉冲击力强,适用于单品包装的主展示面。第三种方式是底纹式布局,将小型纹样单元进行重复排列形成连续底纹,降低纹样的色彩饱和度或透明度,作为包装的背景肌理,信息层叠加于底纹之上,这种方式能够营造整体的文化氛围,适用于包装的侧面或内页设计。实际应用中可将多种布局方式组合使用,形成主展示面、侧面、顶面不同的纹样密度梯度,增强包装的整体层次感。不同盒型

的结构特征也需要纳入考量，如方形盒的转角处、异形盒的曲面部分，纹样排布需要跟随包装结构进行调整，确保图案的完整性与连续性。

5 应用实践与价值分析

5.1 设计方案呈现

以贵州特色茶叶品牌的文创包装为例，验证上述转译路径的可行性。设计选取丹寨苗族蜡染中的蝴蝶纹与螺旋纹作为核心元素，蝴蝶纹对应苗族始祖传说，传递文化溯源的品牌理念；螺旋纹象征生生不息，契合茶叶的自然属性。元素提取阶段，从传统蜡染样本中选取典型的蝴蝶造型，保留其对称结构与触角特征，删除翅膀内部繁复的细碎花纹，简化为流畅的外轮廓与主要翅脉线条；螺旋纹则提取基本的旋转单元，统一线条粗细，形成标准化的几何模块。色彩方案以靛蓝色为主色调，调整为 Pantone 2945C 的中等明度蓝色，搭配米白色底色与赭石色点缀，整体色调清雅沉静，符合茶叶产品的气质。构图采用主视觉加底纹的组合方式，包装盒正面中央放置重构后的蝴蝶主纹样，品牌名称以书法字体叠加于蝴蝶下方；盒体四周使用螺旋纹连续排列形成装饰边带；盒盖内侧使用低透明度的小型蝴蝶纹重复排列作为底纹，增强开箱仪式感。不同品类包装采用差异化的纹样密度策略，单品罐装以简洁为主，仅保留主视觉纹样；礼盒装则增加边饰与底纹，提升精致度与礼品属性，具体应用方式对比见表 2。

表 2 蜡染纹样在不同品类文创包装中的应用方式对比表

包装品类	纹样选择	色彩方案	构图方式	工艺建议	视觉效果
单品罐装	单组蝴蝶纹	蓝白二色	主视觉居中	丝网印刷	简洁识别性强
手提纸袋	螺旋纹边带+蝴蝶纹	蓝白+赭石点缀	边框式布局	胶印+烫金	精致有层次
礼盒套装	多纹样组合	蓝白主色+三色辅助	主视觉+底纹+边饰	专色印刷+UV	厚重有仪式感
伴手小盒	小型几何纹	浅蓝+米白	满铺底纹	柔印	整体氛围统一

参考文献：

[1] 陈慧蓉,杨雨凤.苗族蜡染纹样元素在现代文创设计中的创新应用[J].丝网印刷,2024,(24)33-35.
[2] 余苗苗.苗族蜡染纹样语言下艺术的研究[J].纺织报告,2025,44(7)140-142.
[3] 杨晨突然.苗族蜡染纹样在当代绘画创作中的运用:以《蝴蝶妈妈》为例[D].贵州民族大学,2025.
[4] 黄若琳.苗族蜡染中蝴蝶纹的视觉形态研究与当代设计转化[D].天津美术学院,2025.

5.2 应用价值评估

苗族蜡染纹样在文创包装中的应用具有多重价值。文化价值层面，包装作为日常消费品的外衣，使传统纹样脱离博物馆语境进入大众生活，消费者在使用产品的过程中自然接触到蜡染文化，扩大了非遗的传播范围，有助于提升民族文化的认知度与认同感。不同于单纯的纹样复制，经过系统转译的设计保留了蜡染的文化内核与形式基因，能够准确传递苗族文化的审美特质，避免文化符号的空心化使用。经济价值层面，具有民族文化特色的包装能够有效提升产品的附加值，在文旅市场与国潮消费场景中形成差异化竞争优势，带动产品销量的提升，进而为蜡染技艺的传承创造市场需求，形成设计创新带动产业发展的良性循环。丹寨等地的实践表明，融入现代设计的蜡染文创产品市场接受度显著高于传统手工艺品，能够为当地传承人创造更多就业机会。审美价值层面，蜡染纹样的引入丰富了现代包装设计的视觉语言，传统手工技艺的自然质感与温度感，为工业化生产的包装注入人文气息，契合当下消费者对自然、质朴审美风格的追求。需要注意的是，纹样应用需把握适度原则，避免过度装饰造成的视觉负担，始终以包装的功能属性为前提，文化表达服务于产品定位与信息传达。

6 结论

苗族蜡染纹样作为非物质文化遗产的重要视觉资源，于现代文创包装设计领域具备可观的应用潜力。从非遗活化维度审视，传统纹样的当代转译并非形式层面的简单搬运，而需建立在文化内涵深度理解之上，结合现代设计的功能逻辑与审美取向完成系统化重构。元素提取与重构路径消解了传统纹样繁复性与现代包装简约性之间的张力，色彩体系的当代调适推动蓝白主色调适配多元产品的调性定位，构图秩序的空间适配则促成装饰纹样与信息层级的有序共生。三条路径协同运作，构建起一套可落地的设计方法，在留存蜡染文化内核的前提下，推动其有机融入现代包装体系。设计验证显示，经转译处理的苗族蜡染纹样可有效强化文创包装的文化深度与视觉识别性，同时为非遗技艺拓展新的应用场景与市场空间，达成文化传承与产业发展的双向增益。后续研究可引入消费者实证数据，量化考察不同转译策略对购买决策的影响程度，为设计优化提供更具针对性的数据支撑。