

话说西兰 - 西兰卡普纹样文创设计

张雅萱 李佳怡 谭歆玥 袁天锐 张俊娴
中南林业科技大学涉外学院, 湖南 长沙 410211

摘要: 在非物质文化遗产保护与文创产业融合发展的时代背景下, 如何实现传统手工艺的创造性转化与创新性发展, 成为亟待解决的问题。西兰卡普作为土家族传统织锦技艺的代表, 其独特的纹样体系承载着民族文化记忆, 但在新媒体语境下面临传承断层与市场适应性不足的困境。本研究为民族传统纹样的活态传承提供了可复制的设计范式, 也为非遗与当代生活的深度融合注入新动能。

关键词: 西兰卡普; 文创设计; 非物质文化遗产; 纹样创新; 新媒体

Talking about Xilan-Cultural and Creative Design of Xilankapu Patterns

Zhang,Yaxuan Li,Jiayi Tan,Xinyue Yuan,Tianrui Zhang,Junxian

Swan College, Central South University of Forestry and Technology, Changsha, Hunan, 410211, China

Abstract: In the context of the integrated development of intangible cultural heritage protection and the cultural and creative industry, how to achieve the creative transformation and innovative development of traditional handicrafts has become an urgent issue to be resolved. As a representative of the traditional brocade craftsmanship of the Tujia ethnic group, Xilankapu's unique pattern system carries ethnic cultural memories. However, in the new media context, it faces the dilemmas of inheritance gaps and insufficient market adaptability. This research provides a replicable design paradigm for the living inheritance of traditional ethnic patterns and injects new impetus into the deep integration of intangible cultural heritage and contemporary life.

Keywords: Xilankapu; Cultural and creative design; Intangible cultural heritage; Pattern innovation; New media

DOI: 10.62639/ssps24.20250206

一、研究背景与意义

非物质文化遗产作为民族文化基因的重要载体, 其保护与创新已成为全球性议题。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》与我国“十四五”文化发展规划均强调, 推动非遗活态传承需与现代生活需求深度融合。在文化产业发展的背景下, 对土家织锦文化进行深度挖掘, 采用现代产品设计方法进行研发来满足当下人们的生活需求, 推动土家织锦的传播范围, 在促进文化消费的同时赋予产品更深层次的文化内涵^[1]。西兰卡普作为土家族织锦技艺的“活化石”, 承载着族群历史记忆与自然崇拜。然而, 工业化进程导致其面临技艺断层、纹样语义消解及产品形态固化的困境。如何在保留文化基因的同时, 通过设计创新使其融入现代家居场景, 既是非遗保护的核心挑战, 也是地域文化赋能产业发展的实践需求。

二、传统工艺现代化设计的研究现状

前传统工艺现代化研究呈现两大路径: 一是以日本民艺运动为代表的“功能美学重构”范式,

二是国内聚焦云锦、苗绣的数字化创新实践。针对西兰卡普, 现有研究多集中于纹样人类学解读或旅游纪念品开发, 存在显著局限。

(一) 纹样创新方面, 学者多采用符号提取与几何简化策略;

(二) 产品创新局限于纹样复制, 未触及现代生活场景适配;

(三) 市场传播领域, 新媒体矩阵成为非遗文化推广的核心渠道。然而, 既有研究多侧重单一技术应用或个案分析, 缺乏对传统纹样系统性解构及与现代生活场景深度适配的方法论构建, 尤其对西兰卡普这类少数民族工艺的在地性文化逻辑关注不足。

三、西兰卡普相关研究的不足与创新点

本研究突破单一纹样复刻逻辑, 提出“纹样基因库—场景适配—设计验证”三阶模型。

创新性体现于:

(一) 构建西兰卡普纹样文化基因谱系, 建立“符号语义—视觉结构—功能隐喻”解码框架;

(二) 聚焦家具陈设品载体, 以模块化设计与材质工艺创新实现传统纹样的空间转译;

(稿件编号: IS-25-6-1052)

作者简介: 张雅萱 (2000-), 女, 汉族, 籍贯: 湖南省邵阳市, 本科在读, 主要研究方向为环境设计。
李佳怡 (2002-), 女, 汉族, 籍贯: 河南省濮阳市, 本科在读, 主要研究方向为环境设计。
谭歆玥 (2004-), 女, 汉族, 籍贯: 湖南省株洲市, 本科在读, 主要研究方向为环境设计。
袁天锐 (2003-), 女, 汉族, 籍贯: 湖南省浏阳市, 本科在读, 主要研究方向为环境设计。
张俊娴 (2003-), 女, 汉族, 籍贯: 湖南省长沙市, 本科在读, 主要研究方向为环境设计。

(三) 通过田野调查获取土家族生活方式数据, 确保设计实践的文化在地性。

四、研究方法与框架

研究采用“文化解码—设计实验—应用反馈”的循环路径:

(一) 纹样谱系建构: 田野调查采集湘西地区 127 组典型纹样, 结合符号学解构其视觉语法与文化隐喻;

(二) 场景适配设计: 依据现代家居功能(展示、实用、氛围)需求, 运用几何简化、参数重组等技术开发桌椅、屏风等 3 大系列产品;

(三) 实践验证迭代: 通过用户文化感知测试与市场试销数据, 优化“纹样复杂度—消费接受度”的平衡阈值。

研究通过理论模型与实证设计, 为非遗纹样的现代化转化提供可推广范式, 推动传统工艺从文化标本向生活美学的价值跃迁。

五、西兰卡普的艺术特征分析

西兰卡普的色彩体系以鲜艳、对比强烈而著称, 主要采用红、黄、蓝、绿、黑、白等色调, 形成强烈的视觉冲击力。其色彩运用具有以下特点:

自然取材: 传统染料多取自植物和矿物, 如茜草(红)、栀子(黄)、蓝靛(蓝)等, 色彩纯正且耐久。

对比与调和: 西兰卡普善于运用互补色(如红绿、黄紫)形成对比, 同时通过黑、白等中性色进行调和, 使整体效果既艳丽又不失和谐。

六、西兰卡普的工艺特点与设计限制

西兰卡普采用“通经断纬”的织造技术, 即经线固定、纬线根据图案需要变化, 这种工艺特点决定了其图案设计的独特性:

线性构图: 由于织锦技术的限制, 图案多以直线、折线为主, 曲线较少, 形成独特的几何化风格。

对称与重复: 受织机结构影响, 纹样多采用对称或重复排列, 增强视觉秩序感。

色彩分层: 织锦的层叠结构使色彩呈现丰富的层次感, 但也限制了渐变色的使用。

这些技术特点既塑造了西兰卡普的艺术风格, 也在一定程度上制约了设计的自由度。

七、纹样提取与解构

(一) 核心纹样的符号学分析

传统几何纹样的形态据不完全统计, 西兰卡普传统纹样有 400 余种, 其中“上下斜”斜纹纹样 200 余种, “对斜”平纹纹样 150 余种, 几何性特征鲜明, 从特定的角度交织, 塑造出层次分明的几何纹样^[1]。

1. 太阳纹

太阳纹在西兰卡普中象征着光明和力量, 代表着土家族人民对自然的敬畏和崇拜。太阳纹的图案通常呈现出布局规整、多层扩散的基本形式, 像太阳发出的光芒, 具有极强的视觉冲击力和象征意义。它不仅是土家族人民对自然现象的直观反映, 更是他们精神信仰和文化传承的重要载体。

2. 勾纹

勾纹是西兰卡普中最具代表性的几何纹样之一, 象征着土家文化的经久不衰。勾纹按勾形的数量来分, 有八勾、十二勾、二十四勾、四十八勾等; 以勾纹的中心图案来分, 有箱子八勾、花瓶八勾、盘盘八勾等。勾纹的方向变化具有明显的指向性和力量对比, 给人以头晕目眩的视觉冲击。体现了土家族人民对美好生活的向往和追求。

(二) 解构方法

1. 拆分

拆分是将西兰卡普纹样中的单一形元素进行分解, 形成基本单位, 然后运用图案构成语言加以组合创新形成新图案。以勾纹为例, 可以将单个勾形元素进行拆分, 通过旋转、翻转、重复等手法, 重新组合成新的图案。

2. 抽象化

抽象化是将西兰卡普纹样中的具象元素进行抽象处理, 提炼出其中的几何形状和线条元素, 形成简洁明了的图案。以燕子花纹样为例, 其装饰纹样以抽象成几何菱形为主, 通过这种抽象后的单元格作为基础元素, 采用二方或四方连续的方式形成完整的图案。

3. 重组

重组是将不同纹样的元素进行混合搭配, 创造出具有独特视觉效果的新纹样。例如, 将植物纹与几何纹相结合, 打破原有的对称布局, 采用不规则的排列方式, 使图案更加灵动活泼。

图 1.1 土家织锦重组纹样设计

八、设计转化方法

(一) 提炼与转化

将西兰卡普纹样进行提炼和转化, 发展成为相对稳定的观念性符号。这包括将传统纹样进行拆分、抽象化、重组等处理, 使其适应现代设计的需要。通过提炼与转化, 可以使西兰卡普纹样更加符合现代审美需求, 同时保留其独特的文化内涵和象征意义。应用西兰卡普图案的文化价值与意义传统工艺的独特审美风格及工艺手法, 不仅可以改善现代设计的同质化现象, 更能为现代设计的视觉表现提供更多可能性^[2]。

(二) 结合现代设计理念

在保持传统特色的基础上, 融入现代设计理念, 创新产品样式。这包括将传统纹样与现代设计手法相结合, 创造出既保留传统特色又具有现代感的设计作品。通过现代设计理念的融入, 可以使西兰卡普作品更加符合现代市场的需求和审美趋势。

九、新媒体在文创设计中的应用

新媒体在文化创意设计中的应用正在深刻改变传统设计模式和用户体验, 通过数字化、互动性、跨媒介传播等特点, 为文创产业注入创新活力。以下是新媒体在文创设计中的主要应用方向及案例:

互动体验设计: 通过增强现实 (AR) / 虚拟现实 (VR 技术), 用户可“沉浸式”体验文化故事或历史场景。例如: 故宫博物院推出 AR 导览, 游客扫描文物即可触发 3D 动画, 重现历史场景。

数字化内容创作工具: 3D 建模与打印快速原型制作, 实现复杂造型的文创产品开发。例如: 敦煌文创利用 3D 打印复刻壁画细节, 制作高精度文创衍生品。

社交媒体与用户参与: 短视频与直播推广。利用抖音、小红书等平台展示设计过程, 快速触达年轻群体。例如: 河南卫视《唐宫夜宴》通过短视频传播, 带动相关文创产品热销。

数据驱动的精准设计: 通过大数据分析用户偏好, 优化产品设计和营销策略。例如: 故宫淘宝根据电商平台数据, 推出爆款 IP “故宫猫”系列。

未来, 新媒体技术与文创设计的深度融合将进一步推动传统文化现代化、小众文化大众化, 成为文化产业升级的重要驱动力。

十、新媒体传播的优势

利用新媒体传播西兰卡普设计, 能够突破传统传播方式的局限, 将这一非物质文化遗产的独特魅力与现代审美结合, 实现文化价值与市场价值的双重提升。以下是具体策略与优势分析:

首先视觉化与动态呈现西兰卡普的几何纹样、色彩对比极具视觉冲击力, 短视频、高清图文、AR/VR 技术可放大其美学细节。土家族的历史、图腾寓意 (如“台台花”象征繁衍) 可通过新媒体叙事引发共情。微信推文结合长图文 + 音频, 解读“四十八勾”等图案的哲学内涵。

其次新媒体为西兰卡普文创设计的精准传播提供了技术赋能与策略支持, 能够突破传统“广撒网”式传播的局限。精准用户画像构建: 从“模糊传播”到“靶向渗透”。通过社交媒体行为数据 (点赞、收藏、评论)、电商消费记录 (国潮产品购买偏好)、地理位置 (文旅景区访问记录) 等多源数据, 分析潜在用户特征。

十一、设计案例的新媒体推广

前期参与过非遗馆的调研, 积累了不少经验。详细研究了西兰卡普的色彩搭配和图案构成, 如使用大量的鲜艳色彩和结合西兰卡普纹样进行创新的图案, 这些特征为其带来了强烈的装饰意味。结合西兰卡普的传统元素, 成功设计出多种新颖的陈设品。这些研究不仅有助于深入理解西兰卡普的独特魅力, 还为其在现代生活中的创新应用提供了有力支持。

这些创新产品受到了市场的热烈欢迎, 浏览量持续上升。例如, 在某电商平台上, 西兰卡普相关的陈设品浏览量达到了显著的增长。

西兰卡普的陈设品在产品创新、市场拓展、文化传承和市场推广等方面都取得了显著的成绩。这些成绩不仅体现了西兰卡普陈设品的独特魅力和市场潜力, 也为传统文化的传承发展注入了新的活力。独特的艺术价值作为土家族文化中保留最为完整的一种纺织类工艺品, 西兰卡普织锦是其民族特色的代表, 无论是织锦本身还是锦上添花, 在审美与应用上均有积极价值, 可与现代审美相结合, 带给服装、配饰、家纺、文创等产品以时尚、精致和独特的艺术感^[3]。

十二、研究总结

本研究团队深入土家族聚居区, 通过实地考察、访谈等方式, 全面了解西兰卡普的工艺流程、艺术特征及其背后的文化故事。通过系统分析, 成功识别出西兰卡普的核心纹样。运用现代设计手法, 对核心纹样进行解构与重组, 提取其基本元素与构成规律, 为后续的设计实践奠定基础。将解构后的纹样应用于家居陈设品设计, 实现了传统纹样与现代家居环境的和谐融合。开发了一系列具有西兰卡普特色的文创产品, 满足了现代消费者的审美需求与文化追求。充分利用小红书、抖音等新媒体平台, 通过内容营销、用户互动等方式, 提升西兰卡普文创产品的知名度与影响力。通过数据分析与用户反馈, 评估新媒体推广的效果, 不断优化推广策略, 提高传播效率。未来将结合社会时代发展, 和西兰卡普的文化根基, 推动西兰卡普文创产品的不断发展。探索西兰卡普的创新路径, 拓宽市场空间。使西兰卡普通过文创设计这一途径更好的传承, 发扬下去。

参考文献:

- [1] 杨芳芳, 刘力佳, 郭丽. 西兰卡普传统几何纹样的重构设计探究 [J]. 轻纺工业与技术, 2025, 54(01): 50-55.
- [2] 顾正道, 赵喆熙. 西兰卡普图案在包装设计中的应用策略 [J]. 绿色包装, 2024, (11): 190-193. DOI: 10.19362/j.cnki.cn10-1400/tb.2024.11.042.
- [3] 程子悦, 朱诗源, 汤天乐. 人工智能背景下中华传统纹样的创新发展研究——以土家族织锦“西兰卡普”为例 [J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53(12): 155-157.