

The Research on the Innovative Application of Tujia Xilankapu Visual Symbols in Packaging Design

Jing Liu Jie Xiang

Jishou University Zhangjiajie College, Zhangjiajie, Hunan, 427000, China

Abstract

Since ancient times, China is a multi-ethnic country. Up to now, there are 55 ethnic minorities and Han people living together. Among them, ethnic minorities have the most characteristics. They not only have a long history, but also contain more cultural elements. These ethnic visual symbols have been applied to art design by many designers and scholars. Tujia is a minority nationality distributed at Wuling mountain area adjacent to Hunan, Hubei, Chongqing and Guizhou in China. Its special brocade technology has been used up to now, among which the most cultural characteristic is the visual symbol of Xilankapu. No matter the color or the pattern is very conspicuous, using it in the packaging design is not only a kind of inheritance of Tujia culture, which makes the national elements of Xilankapu closely combined with the modern design language, but also a new way to explore the integration of its cultural symbols and modern aesthetic needs.

Keywords

Tujia brocade; Xilankapu; pattern; color; packaging design

西兰卡普视觉符号在包装设计中的创新应用研究

刘京 向洁

吉首大学张家界学院, 中国·湖南 张家界 427000

摘要

自古以来, 中国是一个多民族的国家, 发展至今已经有 55 个少数民族和汉族共同生活在一起, 这其中以少数民族最为具有特色, 他们不仅具备悠久的历史渊源, 而且其中所包含的文化元素也更为丰富, 这些少数民族视觉符号已经被众多设计师和学者应用到艺术设计领域。土家族是分布在中国湘、鄂、渝、黔毗连的武陵山区的少数民族, 它特殊的织锦技术沿用至今, 其中最具有文化特色的就是西兰卡普这一视觉符号, 无论是色彩还是图案都十分显眼夺目, 将其用在包装设计中不仅仅是对土家族文化的一种传承, 使西兰卡普的民族元素与现代设计语言紧密结合在一起, 更是探索其文化符号与现代审美需求相融的新路径。

关键词

土家族织锦; 西兰卡普; 图案; 色彩; 包装设计

1 引言

现如今中国已经进入到经济全球化的阶段, 越来越多的商品充斥着我们的生活, 在货架上可以看到琳琅满目的商品, 其包装的多样性为顾客提供了更多的选择。但是仔细研究能发现这些商品的包装实际上本质趋于相同, 特色相差不大, 起到吸引顾客眼球的功能较差。为了能更好地吸引消费者的目光, 对于包装设计者来说一定要将本国优秀的民族传统文化和设计语言结合在一起, 将审美和内涵融为一体, 以民族

【基金项目】吉首大学张家界学院院级科研项目资助 zyyb201915; 吉首大学《融媒时代下湘西苗族织锦数字化创新发展研究》(项目编号: XSP19YBC064)。

视觉符号作为包装设计的基础元素, 从而体现出独特的表现力。西兰卡普作为土家儿女独有的手工织锦, 代表着上千年来土家族文化的内涵, 它独特的色彩和纹样展现出的民族特色值得研究。因此, 论文针对于西兰卡普视觉符号在包装设计中的创新应用进行研究分析, 旨在探索具备少数民族特色且符合现代大众审美的包装设计。

2 西兰卡普视觉符号的构成

一般来说少数民族视觉符号的构成包含三个部分即色彩、图案和文字, 对于西兰卡普视觉符号的构成分析也不例外。首先以色彩为研究对象, 它的存在通过人的感官来传达美丑和相关信息, 属于表达效果中重要的组成部分。中国的

传统文化会青睐红色,认为红色是喜庆、吉利、祥和的颜色,这使得很多喜庆的节日都离不开红色符号元素,如中国传统的春节,大家在这一天穿新衣、收红包、放鞭炮吃年夜饭等,几乎每一项活动都离不开红色的点缀。而黑色普遍给人一种庄重和审美的感受,例如“黑色星期五”的存在则说明工作中苦闷和劳累^[1]。但是也有一些少数民族会喜爱黑色,如中国广西那坡黑衣壮族就以黑色作为民族的传统颜色,其所代表的神秘、博大是不容侵犯的。土家人在织造西兰卡普时多以深色打底作为锦面的经线,以断纬喂花方式不断换色织花。如西兰卡普大蛇花锦面上,主色调采用对比强烈的撞色描绘主体形象,底色经线为深色作背景,画面呈现出强烈的视觉冲击力,蕴含了土家人对生命生生不息的崇拜之情。

其次以西兰卡普视觉符号的图案为研究内容,图案实际上是人们通过知识信息所抽取出来的产物,在土家文化内涵的表达过程中具有独特的形式,不同民族的图案要素和其本身的宗教信仰、文化习俗息息相关,更多的是要表达民族历史发展过程中的认知。西兰卡普中有着众多吉祥图案,如牡丹凤凰、双龙戏珠、喜鹊闹梅等,借助对称排列的方法将几何图形组合在一起并赋予其视觉符号吉祥美满的寓意。第三种是文字元素。文字是记录少数民族生活、工作、文化、迁徙等方面历史信息的重要载体,大多数的文字都会根据图案转变而来的,属于对图形的抽象,在长期的历史发展过程中逐渐形成了独特的风格规律^[2]。土家族的西兰卡普视觉符号代表着土家族的民族审美特色,这一视觉符号的构成可以从色彩和图案两个部分,也就是“色”和“像”两个部分进行分析。西兰卡普的色彩元素在应用的过程中所遵循的原则就是“随心所欲”,并没有过分强调美丑之间的关系,而是重视个人情感色彩的表达。在市面上常见的西兰卡普都是以黑色或其他深色为底色,明亮绚丽的颜色为跳色,给人一种热情洋溢的感觉。而西兰卡普的图案在表达形式上采取的是抽象的几何图形重复排列,三角形、四边形、八边形等结合在一起形成的视觉冲击力十分强烈。

3 西兰卡普的文化与发展

西兰卡普这一词是土家族语言直译过来的称呼,在土家族语言中“卡普”代表是花,“西兰”则指的是铺盖,翻译为汉语的意思是“花铺盖”,但是由于直译过来不具备较强的民族特色,因此通常都是将土家族的多彩提花织锦称为西

兰卡普^[3]。土家族人受到历史、社会和交通等条件的影响,丢失了一部分特色的民族产物,但是西兰卡普却延续至今,不仅仅是编织西兰卡普的技艺,相应的风俗习惯也被保留下来。土家族的姑娘在十岁左右就会跟随家中的女眷进行挑织工艺的学习,长大后自然而然成为了西兰卡普织锦的编织巧匠。大多数时候西兰卡普是被当做土家族姑娘结婚时的陪嫁品,多幅锦面连接起来成为被面,寓意接福,保佑姑娘嫁到男方家里以后顺顺利利、平平安安。现如今西兰卡普的应用更为广泛,也会作为衣服的纹样或者家中的装饰品。

4 西兰卡普视觉符号在包装设计中的创新应用

4.1 西兰卡普色彩的运用

现今的包装设计中色彩的存在起到了一个非常关键的作用,好的色彩能迅速吸引人的眼球,相对而言搭配不好看的色彩则在第一时间内会被消费者所摒弃。正所谓中国的一句古话“远看色,近看花”,这能说明色彩对人类的视觉影响是非常大的,它相对于图形、文字、形状、样式等更能吸引人的注意,从而引发消费者对于商品购买的欲望。因此在现代化的包装设计中,灵活应用色彩是十分重要的。土家族西兰卡普图案的颜色相对来说饱和度较高,而且在配色上一定会有土家族人所喜爱的黑色和红色两种颜色,其中红色代表着暖色,象征太阳、生命、热烈,黑色是冷色的,代表着神秘、朴素等。黑色作底色时,会搭配白色、蓝色、绿色、红色等饱和度较高的色彩,使得整个图案看起来色彩艳丽,所具备的视觉吸引力非常强。将西兰卡普视觉色彩运用到包装设计的过程中一种做法是以黑色为底色,然后让其他的颜色在底色上争奇斗艳,这样饱和度高的颜色和图形结合在一起,使得整个图案的特征更为突出,体现出来的装饰性也更强,内部蕴含的民族气息也更为浓厚。另一种做法是可以用红色为主色调,如果产品需要的话就可以将黑色作为点缀色,但是必须要在包装设计的过程中有节奏的进行颜色的穿插和变化,以此来丰富整个包装的层次感^[4]。值得注意的是,对于包装设计来说色彩并不仅仅是单一的颜色调配,它的使用还需要注意彼此之间的比例和构图,只有在合适的比例和结构下色彩的搭配才能协调和统一,对于整个包装设计的整体效果提升才更有意义。

4.2 西兰卡普图案的运用

西兰卡普图案的题材十分广泛,如阳雀花、台台花、椅

子花、万字花、田字花以及四十八勾等几百种图案。其中最具有土家族代表性的就是四十八勾图案，它不是普通意义上的图案，也不是一次就能完成的工艺。四十八勾图案的基础是八勾图案，八勾图案经过反复的排列和折叠形成了十二勾图案，十二勾图案又转化成为二十四勾图案，最终经过排列组合成为了四十八勾图案。以单八勾图案这样一个基础性视觉符号为例，单八勾图案看起来像是一个藤蔓，是因为八勾图案的提取是以野生植物中的倒钩藤为素材，经过了抽象化的处理之后形成的。顾名思义八勾图案有八个勾形，将其分为两个一组，一共会有四组，这四组中每一组的两个勾都相互对应着，是一个十分清晰的中心对称图案。每一组图案都有自己所代表的内涵，第一组代表的是新婚夫妇和他们的家人，第二组代表的是天上的天象，第三组代表的是地上的万物，第四组则充满了神秘的色彩，代表着祖先神灵这一类的形象。为了使得这四组图案能紧密地结合在一起，土家族人使用在生活中很常见的菱形框将其连接起来，形成了天、地、神、人和谐统一的局面，而且从平面上来看这四种象征的形象围绕着一个中心层层散开，却又相辅相成，形成了一个缺失一个部分都不完整的八勾图案。而后的十二勾图案、二十四勾图案和四十八勾图案在寓意和象征性上更为丰富，除了天、地、神、人这四种基础的要素以外，还加入了社会、经济、景观、地理等多方面的要素，这是因为在人们生活的过程中，人的存在并不是一个独立的个体，而是现实主义和理想主义结合在一起所形成的产物，人之所以要在社会上存活，就一定要和外界发生相互之间的关系，但是这样的一种关系是平衡的，互相制约的^[5]。因此四十八勾图案所反映出来的土家族人思想则是要去人与自然、人与社会、人与信仰之间所存在的一个和谐关系，寄托着的是土家族人对待众生平等的理念，也蕴含着对生活美好的希冀和愿望。在现代化包装设计中，对西兰卡普视觉符号进行直接的应用是没有问题的，所体现的文化内涵和民族精神也十分丰富。为了使得现代化的包装更具

有独特性，更符合大众的审美和消费需求，西兰卡普视觉符号还可以分解提取、重构和重新排列，这样在取其神传其意的基础上促进了西兰卡普图案的立体化和夸张化，而且在包装设计中应用看起来也不会过于饱满。点缀的作用实际上是一种“画龙点睛”的做法，在保留了基础民族元素符号的基础上，达到了现代包装设计所追求的简约雅致这一目标，使得图形的结构和包装设计的结构紧密地结合在一起，所具备的视觉效果和艺术内涵也更为丰富。

5 结语

综上所述，西兰卡普视觉符号具有深厚文化内涵和审美价值，融入民族特色符号的包装设计在市场上的竞争力日渐突出。为了使得中国出口的产品在国际舞台上焕发活力，就必须重视民族的特色和元素，将其融合在现代化的设计语言中推出国门，获得更多人的青睐。土家族的西兰卡普作为一种传统的民族特色视觉符号，吸收其中的文化内涵和艺术要素，结合现代化的设计方式应用到包装设计中，既促进了民族手工艺在设计过程中的发展进步，也有利挖掘其蕴含的深厚文化内涵，更好地传承民族文化。

参考文献

- [1] 王传丽. 西兰卡普纹样在鄂西旅游产品中的应用[J]. 大众文艺, 2019(22):8-9.
- [2] 徐涛, 余国伟, 刘宗明. 一种湘西西兰卡普特色的烟包装设计[J]. 绿色包装, 2019(02):65.
- [3] 王泳力, 王苗苗. 探析西兰卡普图案在文创产品上的应用[J]. 设计, 2019, 32(03):86-87.
- [4] 符紫烜. 探析湘西土家西兰卡普在文创设计中的应用[J]. 湖南包装, 2018, 33(03):84-87.
- [5] 史红玲. 西兰卡普多元价值评价与保护传承研究[D]. 华中师范大学, 2017.