符号学视角下西兰卡普元素在陶瓷酒具设计中的应用研究

罗子洋

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘　要】：西兰卡普属于土家族传统织锦艺术的重要部分，它的纹样、色彩以及构成方式都包含着诸多民族文化的信息。将西兰卡普元素运用到现代陶瓷酒具的设计当中，一方面可以拓宽传统民族纹样在当代的表达途径，另一方面也可以使陶瓷产品具有更加明显的文化识别度。本文从符号学的角度出发，从图形、色彩、造型和文化寓意四个方面来分析西兰卡普元素的符号特征，结合陶瓷酒具的功能属性和审美特征，探究传统纹样向现代陶瓷设计语言转化的方法。通过对西兰卡普的视觉符号进行提取、解构、重组和再设计，将它融入到酒具的造型和装饰当中，在保持民族文化内涵的基础上实现形式语言的现代化，给传统民族文化元素在陶瓷产品设计中创新应用提供一定的借鉴。

【关键词】：符号学；西兰卡普；陶瓷酒具；民族文化；设计创新

DOI:10.12417/3041-0630.26.13.011

引言

随着传统文化资源在现代设计领域的不断转化，带有地域性、民族性的传统艺术渐渐成为产品设计的文化资源。西兰卡普用独特的织造方法、几何纹样、综合色彩形成鲜明的视觉特征，它的图案不是简单的装饰，是民族历史、生活观念、情感认同的文化符号[1]。陶瓷酒具属于日用陶瓷的重要组成，既有实用功能又有审美功能。中国传统酒文化同礼仪、节庆、社交以及情感表达存在紧密联系，使得酒具不但是盛装酒液的器具，也是文化表现和情感交流的载体。将西兰卡普元素融入到陶瓷酒具的设计当中，可以利用陶瓷这种具有广泛生活属性的媒介，把传统的民族文化带入到现代的生活场景当中。因此，本文以符号学为理论切入点，从西兰卡普的视觉符号特征入手，对西兰卡普的图形、色彩、构成、文化寓意进行分析，结合陶瓷酒具的设计特点，探究传统民族文化符号由织锦载体到陶瓷载体转化的设计方法，为西兰卡普元素在现代陶瓷产品中的创新应用提供设计思路。

1 西兰卡普与陶瓷酒具设计概述

1.1 西兰卡普的文化内涵与艺术特征

西兰卡普是土家族传统织锦的代表，它的艺术特点主要表现在纹样、色彩和构成这三个方面。传统的纹样大多用几何化、抽象化的形式来组织画面，具有很强的秩序感和装饰性，色彩关系明显，用综合色彩形成热烈、质朴的视觉效果，图案在长期的发展中形成了比较稳定的文化意象，不同的纹样与民族的生活、自然观念、审美意识有联系[2]。西兰卡普因此具有双重属性，一方面可以被视觉识别，另一方面也可以传递民族文化信息。现代设计对其进行应用时，既要考虑“形”的提取也要考虑“意”的延续。就符号构成而言，西兰卡普的文化信息可以归纳为图形符号、色彩符号、构成符号这三个层次。图形符号主要是通过具体的纹样形态特征来传递视觉信息，是最直接的识别方式；色彩符号是用综合色彩关系来形成特有的民族视觉印象，并加强作品情感的表达；构成符号就是纹样的重复、对称、连续和组合方式，体现传统民族艺术的秩序意识。三个层次的符号不是孤立存在的，而是共同组成西兰卡普完整的视觉体系。在陶瓷酒具设计中，对西兰卡普的运用也应该由单个纹样的提取转向整体符号系统的转换，即既要考虑到图形、色彩、构成三者之间的关系，又要避免传统元素被割裂地使用。

西兰卡普纹样有明显的程式化、秩序化的特点，连续、对称、重复的构成方式使它具有很强的视觉节奏。这种构成规律同现代产品设计的模块化、系列化设计有相似之处。设计师可以从传统的纹样组织规律入手，而不是仅仅对某个具体的图案进行设计，从而得到更加有设计延展性的视觉资源。

1.2 陶瓷酒具的造型与装饰特征

陶瓷酒具属于日用陶瓷产品，其设计要处理好功能、人机关系、器型比例和视觉审美的关系。酒杯、酒壶等器物既要有盛装、斟倒、饮用等功能，又要通过器型、装饰来形成统一的产品风格。陶瓷装饰有很强的可塑性，釉色、彩绘、刻划、浮雕等工艺都可以成为文化符号的载体[3]。因此，西兰卡普可以采用图案装饰、局部结构、综合色彩等方法进入陶瓷酒具的设计中。

陶瓷和织锦都是不同的艺术媒介，但是两者都有较强的形表现力。织锦纹样是经纬关系形成的平面秩序，陶瓷酒具用立体器型来承载装饰。将两者结合起来时，要根据陶瓷表面的曲面特点、烧制工艺和装饰工艺做出相应的调整，使平面纹样可以自然地适应器物结构。

2 西兰卡普元素与陶瓷酒具设计的结合基础

西兰卡普与陶瓷酒具虽然分别属于织锦和陶瓷两种不同的艺术门类，但是二者在生活属性和文化表达上存在一定的结

合基础。西兰卡普来源于土家族的生活，陶瓷酒具同样具有很强的生活属性，把两者结合起来可以形成传统文化与现代生活之间的联系。

二者的结合要遵照文化性、功能性、现代性三者相统一的原则。文化性要求设计要保留西兰卡普的基本文化特征，使传统纹样在设计转化之后仍然具有明显的民族识别性；功能性要求文化符号要适应陶瓷酒具的使用功能，不能为了追求装饰效果而削弱器物的实用性；现代性要求设计要符合当代消费者审美习惯，用简化、重构、形式转换等方式降低传统纹样的历史距离感。三者之间不是简单的叠加关系，在设计实践当中互相制约、互相协调。只有当文化内涵、产品功能和现代审美三者达到平衡的时候，西兰卡普才真正从传统的织锦元素变成有当代价值的陶瓷酒具设计语言。

跨媒介应用的重点不是对西兰卡普进行完整的复制，而是从其中提取出有代表性的视觉规律和文化内涵，使传统文化符号可以适应新的产品载体。

3 西兰卡普元素在陶瓷酒具设计中的符号转译

3.1 图形符号的提取与重构

图形就是西兰卡普最直接的视觉符号。传统纹样经过长时间的发展形成了具有民族特色几何化的形态，在陶瓷酒具的设计中，可以从传统的纹样中提取出有代表性的基本形态，然后进行简化、变形、分割、重组。

具体的设计过程中可以将完整的纹样拆解成点、线、面等基本的构成元素，分析出比例关系以及组合方式，然后把具有识别性的局部图形重新组织起来。以菱形、折线、连续几何纹样等为基本设计单位，用二方连续或者四方连续的形式来表现酒壶和酒杯的表面，从而保持传统纹样的秩序感。

另外，根据酒具曲面的变化来调节纹样的比例，在器物的不同位置上会产生疏密的变化。这样传统纹样就不再是完整的图案直接附在器物上，而变成了有现代设计特点的装饰系统。

该种设计方法实质上是对西兰卡普符号形式的再编码，把西兰卡普符号从传统的织锦中的具体纹样转变为现代陶瓷设计中的视觉语言。

3.2 色彩符号的提取与转化

色彩属于西兰卡普视觉识别的重要部分。传统的西兰卡普通常有明显的综合色彩特点，各种颜色之间存在很强的对比。色彩不但可以加强纹样的装饰效果，还可以参与到民族文化视觉形象的塑造当中。

在陶瓷酒具的设计当中，可以提取传统色彩，但是不能简单地复制所有的传统颜色，而应该根据现代陶瓷产品的整体风格来重新配置。用红色、黄色、蓝色、黑色等主要色相为原料，按照器物大小及纹样繁杂程度来调节各个色相的比例。

陶瓷和织锦的材质不一样。织锦的色彩来自于纱线之间的组合，陶瓷的颜色可以通过釉彩、釉上装饰或者釉下装饰来实现。因此在色彩转译时要考虑陶瓷烧制后实际效果，使传统色彩关系和陶瓷材料特性相结合。

色彩是视觉上的一种形式，也是文化上的一种符号。对传统色彩关系加以保留并加以转化之后，就能加强陶瓷酒具的民族文化识别度。

3.3 造型符号的提取与应用

西兰卡普的几何构成有较强的秩序感，可以给陶瓷酒具的器型设计提供形式上的启示。设计将点、线、面的关系转换成器物局部的结构语言，在杯口、杯足、壶钮、壶把等部位做几何化的处理，也可以用器型比例和转折关系来表现织锦纹样的节奏感。产品符号设计重视形式和意义之间的对应关系[4]，所以造型转译要建立起文化符号和器物功能之间的联系。

但是造型的应用不能脱离酒具的功能属性，应该以握持、倾倒、饮用和稳定性为依据。在满足使用需求的基础上，把西兰卡普的几何特征转化为器型语言，使文化元素从表面装饰深入到产品形态中。

3.4 文化寓意的转译与表达

传统纹样的价值不单来自于它的形式，也来自于它所蕴含的文化内涵。符号转译要从纹样的民族生活观念、情感价值入手，把纹样从装饰符号转变为文化符号。中国文化符号具有形式、意义、文化语境三者相联系的特点[5]，所以设计者在理解西兰卡普文化内涵的基础上进行再创造。

在酒具设计当中，可以依照饮酒礼仪、节庆交流以及情感表达这些使用情形，让西兰卡普元素不再只是孤立的图案，而会和产品功能、使用行为一起形成完整的意义体系。转译可以加强产品的文化叙事性，也可以让传统的符号更容易进入现代生活。

4 西兰卡普元素在陶瓷酒具设计中的创新应用价值

4.1 民族文化传承价值

把西兰卡普元素用在陶瓷酒具上，可以扩大传统文化的传播渠道。传统的织锦大多依附于服饰、织物等载体，陶瓷酒具进入日常生活和社交场合之后，民族文化符号可以以更加多样的方式被感知和传播。设计转译不是简单的复制传统纹样，在理解它的文化内涵之后再创造出来，才能达到传统文化与当代生活之间的联系。

4.2 艺术审美价值

西兰卡普的几何纹样、鲜艳的颜色和有条理的构成，可以丰富陶瓷酒具的视觉语言。对纹样比例、排列方式、色彩关系进行重新组合，可以得到既有民族特色又符合现代审美要求的装饰效果。平面纹样和立体器型的结合会产生新的形式关系，使陶瓷酒具在实用的基础上具有更加明显艺术特征。

4.3 文化情感价值

酒具有社交、礼仪的功能，用在饮酒、宴请、节庆活动里起到情感交流的作用。西兰卡普作为民族文化符号进入酒具设计之后，可以借助使用情境加强人与产品之间的情感联系。产品所表现出来的不仅仅是装饰的形式，它还可以引起使用者对于民族文化、地域记忆以及传统生活方式的认识。

4.4 陶瓷产品设计价值

从产品设计的角度来讲，西兰卡普给陶瓷酒具赋予了诸多不同的视觉素材。经过符号提取和重构之后就可以形成一系列的图形语言，再此基础上建立器型、色彩和装饰之间的统一关系。陶瓷设计重视材料、造型、装饰三者之间的整体协调[6]，所以传统文化元素应该从单个的装饰资源转变成完整的、具有产品设计语言的产品，给民族文化主题陶瓷产品的开发提供新的思路。

5 西兰卡普元素在陶瓷酒具设计中的实践与发展

5.1 设计实践中的符号融合

陶瓷酒具的具体设计要形成一个文化研究、符号提取、形式转译、器型设计、装饰应用的路径。首先对西兰卡普的纹样结构和文化寓意进行分析，找出主要的视觉符号；然后按照酒具器型对图形进行简化、重组；最后根据陶瓷工艺确定装饰方式，使图形、色彩、器型构成一个整体。设计过程中重视符号之间的联系，而不是把传统纹样机械地堆砌到器物上。

5.2 传统纹样的现代化表达

现代化表达的本质就是保持文化辨识度，改变传统符号的呈现方式。可以使用几何简化、模块化组合、尺度变化、局部留白等方法来降低传统纹样繁复的感觉，用连续构成形成适合陶瓷曲面的装饰语言。既保持西兰卡普形式上的特点，又使产品具有现代感。

5.3 陶瓷酒具的功能与审美统一

酒具设计要以使用功能为根本，文化符号属于提升产品识别度和审美价值的手段。器型设计要顾及握持舒服程度，容量，稳定以及使用情况，装饰不能干扰使用和清洁。日用陶瓷造型设计重视功能和形式的协调关系[7]，所以西兰卡普元素的运用要服从器物的功能，在此基础上通过器型和纹样的对应关系来达到功能和审美的一致性。

5.4 传统民族文化元素的当代转化

西兰卡普进入现代陶瓷设计要经过从传统文化资源到现代设计符号的转化。可以将数字化纹样生成、新材料、新工艺结合起来，探究传统图形在各种产品类型中使用的情况。还要注意文化语境，不能因为脱离了原有的文化内涵而进行符号挪用的设计创新，只有在文化理解的基础上进行设计才能实现真正的文化创新。

6 结语

西兰卡普有明显的民族文化特点和丰富的视觉符号资源，将其运用到陶瓷酒具的设计当中，就是传统民族文化同现代产品设计相结合的一种实践途径。从符号学角度出发，从图形、色彩、造型以及文化寓意等各方面入手进行提取与转译，可以避免传统纹样简单的复制，使它产生出适合陶瓷器物和现代生活的设计语言。西兰卡普与陶瓷酒具相结合，一方面可以扩大民族文化符号的应用范围，另一方面也可以丰富陶瓷产品文化内涵。未来的设计要兼顾到传统文化的内涵、现代的审美以及产品的功能，在文化传承的基础上达到更具有时代特征的创新表现。

参考文献：

[1] 刘妹.论“西兰卡普”装饰纹样的符号学意蕴[J].大舞台,2012,(7):263-265.

[2] 葛英颖,杨田甜.从历史发展的角度论土家织锦“西兰卡普”的民族性与时代性特征[J].东华大学学报(社会科学版),2018,18(03):169-173.

[3] 辛艺华,罗彬.土家织锦的审美特征[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2001(03):71-77.

[4] 郭鹏.产品符号设计[M].北京:机械工业出版社,2021.

[5] 祝东.中国文化符号学关键词[M].北京:社会科学文献出版社,2023.

[6] 李正安.陶瓷设计[M].杭州:中国美术学院出版社,2013.

[7] 张亚林.日用陶瓷造型设计[M].武汉:武汉理工大学出版社,2019.