

基于索绪尔符号学的西兰卡普 大蛇花纹样的设计应用

王菽珮 赵碧恒 李宇

柳州工学院 设计艺术学院(中国)

摘要: 基于索绪尔符号学理论,以土家族非遗织锦西兰卡普中的大蛇花纹样为例,探讨大蛇花纹样内部文化内涵和外部象征要素,剖析大蛇花纹样体现的艺术审美价值、包含的自然崇拜信仰及所反映的社会、自然环境,从共时性角度分析大蛇花纹样的色彩符号及结构、造型符号,探究各符号的施指和所指,并对其原始纹样、衍生纹样及现代纹样进行历时性分析。通过对西兰卡普大蛇花纹样的研究分析,结合民俗文化元素进行了相关设计实践,旨在以一种具体而生动的方式传达土家族的非遗文化。

关键词: 索绪尔符号学; 大蛇花纹样; 西兰卡普纹样; 设计应用

The design application of Xilankapu Dashehua pattern based on Saussurean semiotics

Wang Shupe, Zhao Biheng, Li Yu

School of Design and Art, Liuzhou Institute of Technology, Liuzhou/China

Abstract: Drawing upon Saussure's semiotic theory, Dashehua pattern in Xilankapu, a brocade-based intangible cultural heritage of the Tujia ethnic group, was taken as a case in point. It delves into the internal cultural connotations and external symbolic elements of the Dashehua pattern. An in-depth analysis was conducted on the artistic aesthetic values embodied in this pattern, the nature-worship beliefs it encapsulates, and the social and natural environments it mirrors. From a synchronic dimension, the structure, formal-modeling symbols, and chromatic symbols of the Dashehua pattern were examined. The signifiers and signifieds of each symbol were probed into, and a diachronic exploration was carried out on its original, derivative, and modern patterns. Through comprehensive research and meticulous analysis of the Dashehua pattern in Xilankapu, relevant design practices were carried out by integrating folk-cultural elements, aiming to convey the intangible cultural heritage of the Tujia ethnic group in a tangible and vivid manner.

Keywords: Saussure semiotics; Dashehua pattern; Xilankapu pattern; design and application

西兰卡普为土家族特有的传统织锦,是土家族文化的瑰宝,其以精湛的手工技艺、复杂多变的纹样设计及鲜明的色彩搭配而闻名,体现了土家族丰富的文化内涵、审美理念和民族特色,其制作技艺是中国非物质文化遗产的重要组成部分。土家语中,西兰意为铺盖,卡普则是花的意思,合在一起,西兰卡普可理解

为具有装饰性的花铺盖,被称作“土家之花”^[1],主要用于出嫁的陪嫁品。

1 索绪尔符号学理论与大蛇花纹样

费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)

是现代语言学奠基人之一,其理论对后来语言学、符号学等多个领域产生了深远影响^[2]。索绪尔的符号学观点是其语言学理论的核心,他提出的施指(signifier)与所指(signified)是理解符号学中的基础概念。在索绪尔符号学的框架内,施指指符号的物质形式,如单词、声音或者图像等,是一种感知的对象。所指指施指所引用的概念或对象,是人们心中对施指的认识或意义。符号是施指和所指的结合体,为一个不可分割的整体,其结合体建立了意义。同一个施指在不同的语境或对不同的人而言可能会引起不同所指的联想,同样一个所指可以通过不同的施指来表达。例如:apple 这个单词在英语中是水果——苹果的施指,其所指是人脑中关于这种水果的概念。索绪尔区分了共时性(synchronic)研究和历时性

(diachronic)研究两种研究视角^[3]。共时性研究关注的是某一特定时刻或某一特定时期内语言系统的状态,研究的是不同符号在这个系统中同时存在时的关系和功能;历时性研究关注的则是随时间发展而产生的语言变化,分析符号在不同时期的变迁和演化过程。同时,索绪尔强调了共时性研究的重要性,认为要理解整个语言系统的运作方式,首先需了解其在某一特定时期的静态结构。只有先理解了这个状态,才能更好地分析随时间演变的动态过程。

本文将索绪尔的“二元一体”符号理论运用到西兰卡普大蛇花纹样的民俗文化内涵——色彩符号、结构符号、造型符号的分析中(共时性角度);再随着时间的推移,从历时性的角度分析西兰卡普大蛇花纹样的主题和造型变化,具体关系如图1所示。

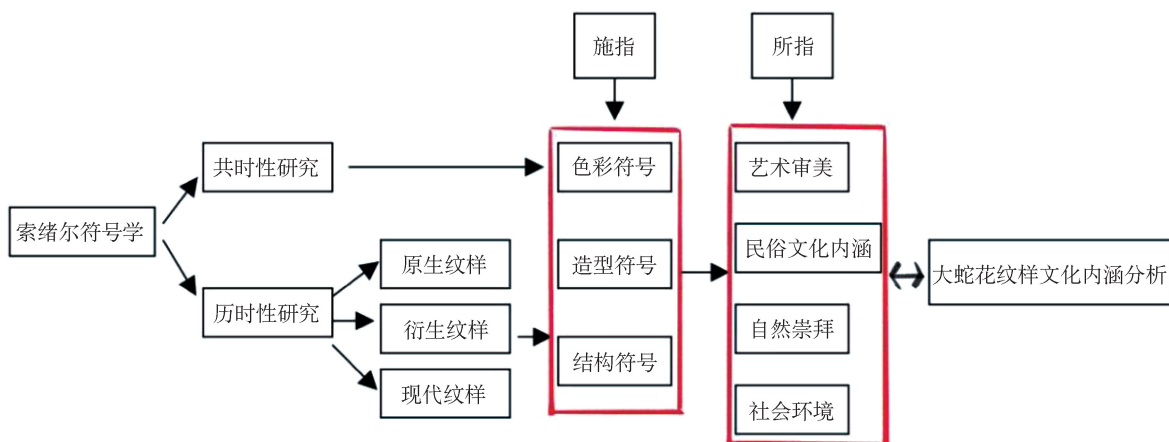

图1 大蛇花纹样的共时性与历时性研究图例

2 大蛇花纹样的共时性分析

土家族没有其专有文字,在文字的使用方面以汉字为主,因此,图案纹样则具有了充当文字表形和表意的作用。早期的古籍史料记载,战国时期的《山海经·内南经》曰,“巴蛇吞象,三岁而出其骨,君子服之,无心腹之疾”;《说文》曰,“巴,虫也,或曰食象蛇,象形”;《山海经·大北荒经》曰,“西南有巴国,有黑蛇、青首、食象”。由此可知,在古代,巴人以蛇为图腾,夸大蛇的力量,以突出蛇族的超自然力量。此外,战国时期,古代巴族地区的青铜文化发展达到顶峰,青铜兵器上的装饰纹样多刻有蛇纹。因此,土家先人用蛇的形象作为祖先或神。土家族是一个多元集合的族群,其中一支为巴人的嫡裔,由此可知,土家族具有远

古巴族蛇图腾崇拜的历史回音,而巴文化又为楚文化的基础之一,楚文化则是汉文化的前身^[4]。巴族的地域范围大致包含了今天湖南、湖北、陕南、四川、重庆、云南、贵州等的部分地域,而川东达州、巴中、重庆等地正处其核心^[5]。因此,身处内陆腹地的传统土家族民间美术受外来文化的影响较少,保留了传统汉民族的装饰风格^[6]。大蛇花纹是西兰卡普纹样中与四十八勾纹并重且经典的艺术形象,具有丰富的民俗文化内涵,由此也印证了土家先民的蛇崇拜意识,体现了土家族人对生存利益的深切关怀。

2.1 色彩符号

色彩在生活中扮演着重要的角色,是一种视觉上的符号,能够传达情感、意义和象征,它具有直观和感性的特征,不同颜色可以引起不同的心理感受和联

想。例如,红色通常与激情、力量和爱情相关联;蓝色常常与冷静、安宁和信任有关;绿色则与自然、健康和生机有关。不同文化和背景也会赋予颜色不同的象征和隐喻涵义。例如,红色在中国文化中象征着喜庆和吉祥,而在西方文化中,红色常常与爱情和勇气相关联。这些象征和意义的差异会影响人们对不同颜色的理解和偏好。总之,色彩是一种强大的符号语言,它具有丰富的情感、象征和隐喻涵义。不同个体对颜色的理解和偏好受到文化、个人经验和环境的影响。

2.1.1 色彩属性与文化内涵

土家族人对色彩的喜好深受中国传统文化和自然环境的影响;避免使用白色,喜欢运用暖色调(如橘黄、橘红、明黄等)表达对吉祥、繁荣和美好生活的追求。这种色彩喜好反映了土家族人的文化认知和内心愿景,这也与心理学相关。民间艺术产生于农村,农民的基本活动是耕作与纺织,一般没有过多的娱乐节目,因此出于人的补偿心理,对热闹和美好是十分向往的^[7],暖色视觉上给人的则正是活跃、激昂、热闹、跳动腾跃等欢快热闹的直观印象,因而也反映了

土家族人的内心向往。

2.1.2 配色特征

正如西兰卡普织造艺诀“黑配白,哪里得;红配绿,选不出;蓝配黄,放光芒”提到的黑配白、红配绿以及蓝配黄都是一些经典的对比色搭配,分属渐进色系中的对比色调。如红和绿是圣诞节装饰中常见的色彩搭配,其在色轮上相对,提供了很高的对比度,给人以醒目和活力的视觉感受。在排列组合方面,采用色彩退晕的形式,或称为渐变色效果,使色彩错落有致地分布,通过颜色的强烈对比、线条或色块的明晰分割,以及色彩渐变技术可使西兰卡普呈现丰富的层次与动感。此外,织锦底色若选择黑色、深蓝或红色时,则可突显纹样本身鲜明艳丽的色彩,选择的这类底色可提供一个突显纹样的视觉背景,使纹样更为醒目。总之,通过对比色的搭配,以及层次感和底色的运用,可创造出丰富多彩且极具张力的艺术效果,这种色彩的应用和设计手法赋予了西兰卡普织造艺术的独特魅力和视觉效果。图2为一些不同配色的大蛇花纹样。

图2 不同配色的大蛇花纹样

2.2 造型、结构符号

土家族是生活在中国西南部的一个民族,由于其生活在多山和多变的气候环境中,其传统生活方式和文化有着与自然环境密不可分的关系。在艰苦的自然条件下,土家族人发展了一系列适应山地生活的知识和技能,这些是土家族文化生存和持续繁衍的关键。同时,土家族还具有丰富的民族文化,氏族组织在土家族传统社会中占有重要地位。氏族是社会、经济生活中的一个基本组成单元,人们通过联姻、共祭祖先及共同劳动来维持和增强氏族的凝聚力。大蛇花的造型结构在很大程度上受到了土家族先民原始思维的影响,受到对自然的崇拜和敬畏的影响,土家族人将对祖先的祈祷保佑、子孙兴旺、幸福安康等抽象概念转化为实体形象。大蛇花的形象通过抽象简练和几何化的提炼,用夸张和变形的手法表达土家族人的审美心理。通过这种艺术表达,土家族人将对美

好生活的愿景和对族群的意识融合在大蛇花的造型中,这种形象的夸张和变形方式彰显了土家族人特有的审美观念和文化精神。大蛇花的造型不仅具有艺术价值,还承载着土家族人对生命、家族和未来的希望和祈愿。

2.2.1 外部造型

大蛇花的整体外部造型展现了抽象几何、重复连续和均衡对称的样式。由于工艺和织物结构的限制,大蛇花的纹样元素被排列在一定的骨格网格中,并由骨格网格主导基本元素的排列。常规的骨格网格组合形状可垂直、水平或对角交错地按顺序排列,由此形成大蛇花纹样的最终形态。弯曲的几何形状与力量感形成了强烈对比。

大蛇花的外部纹样整体可概括为上、中、下3个部分。上、下部分通常采用相同的纹样符号作为档头,中间部分则是织锦的主体部分。主体蛇纹没有明显的头、尾,只有1个由几何形态凝练而成的蛇身躯

干。在主体蛇纹的两侧,织锦艺人会叠加多层边饰纹样,角度会随着装饰元素方向的变化而不断变化。这种延绵不断的运动趋势给人带来了繁复绚丽的视觉效果。

选用不同线密度的经、纬纱,每幅大蛇花织锦面的单元几何形状也将有所不同。这种差异可能会在纹样的细节、大小和形态上产生变化,呈现丰富多样的纹样效果^[8]。图3为一种大蛇花纹样造型样式。

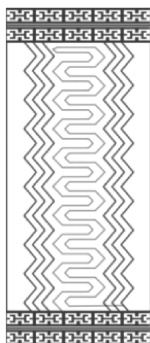

图3 大蛇花纹样造型样式

2.2.2 内部装饰造型

大蛇花纹的主体内部装饰造型则按照外部的造型样式由规则的小三角形、菱形块有序排列,其样式形态与蛇的鳞片极为相似;主体部分两侧则以多层勾状纹、卍字纹、齿状纹做填充装饰,还可根据制织者的喜好在大蛇花最外部分的空隙处以米字、菱形、藤花等小花作适当点缀,用以联合、分割空间。对于内部填充装饰造型的选择,一方面可根据制织者的个人喜好,另一方面也与古代巴人的信仰文化相关,其文化具有多样性,先后有自然崇拜、巫术信仰、图腾崇拜、萨满教信仰,此外,部分宗教信仰也对其有一定影响,其中包括佛教、道教等。卍字纹就是一种例证,卍起源于佛教,在土家语中被称为“扎土盖”。佛教自汉朝传入中原地区并在唐朝兴盛,在宋朝就传遍土家族聚居区^[9]。卍字纹的应用在西兰卡普中也较为常见,其运用形式及装饰部位也趋向多样化。

2.2.3 主体纹样的单元形态结构

从左向右或从右向左看大蛇花主体纹样的单元形态结构,可见其抽象的几何形态类似于4条纤细且尖锐的折线以镜像的形式夹着1条类似蛇的躯干,中间的空白区域则由多条类似书名号形制的符号组成,上、下两组以镜像的模式出现,为1个单位,由此向下循环。而从中心向外的扩张方式看,主体纹样则近似于正六边形纹样的连续组合或是二方连续。具体如图4所示。

图4 大蛇花主体纹样的单元形态结构

3 大蛇花纹样的历时性分析

索绪尔认为没有单独语词的改变,只有系统的改变^[10],因此时代的发展及审美、社会环境的变化与改善都将导致整体纹样的形态体系发生改变。本文从原始纹样之一——大蛇花纹为出发点,指出其纹样的取材来源,并对相关的衍生纹样和现代纹样进行推进式分析。

3.1 原生纹样

原生纹样是最古老、最具研究意义的一种传统纹饰。西兰卡普纹样中的传统纹样大致可分为勾纹、大蛇花纹样、卍字纹和花类纹样4类,纹样的共性在于纹样整体形态都被抽象概括为几何形体。土家族人为古代巴人的直系后裔,尤其是土家地区妇女的观念中蛇与龙的概念混杂不清,认为蛇等同于龙,因此在西兰卡普中,意蕴与龙、蛇相关的有窝毕(小蛇)、卜兹(大龙)。大蛇花纹样的名称则是以间接或直接的文字表意形式传达该纹样与蛇之间的关联性。在多种文化中蛇都是一个重要的象征,其形象和纹路被广泛应用于纹样设计。在贵族、王权、神秘、医治等多种文化领域都有其象征意义,尤其在东方文化中,蛇是智慧和再生的象征。曾有研究者这样描述大蛇花纹:“大蛇花纹样是土家织锦中一个较为特殊的艺术形象,它从上到下形成十分规则的卷曲,主体纹样由规则的小三角形、菱形块排列组成,极像蛇身斑纹。”^[11]生物学上,不同种类的蛇的纹理和斑点千差万别,巨蟒通常有不规则的斑纹,其大小不同,分布不均匀,而乌梢蛇、菜花蛇、竹叶青等则呈现相对规则和单调的菱形斑纹。从“小三角形、菱形块”等文字的描述中分析发现,大蛇花纹样的内部装饰图案与五步蛇身上的鳞片纹样十分相近。另一种典型的土家织锦纹饰中的代表性纹样——四十八勾纹也是一种纯粹的蛇纹组合,与土家族“崇蛇”的传统相融合,可以把它的整

体外轮廓解读为蜿蜒的蛇形简化版,当其内部细小的勾纹出现在西兰卡普中,其纹路就似一条条细小的蛇在蠕动,代表着部落的勃勃生机。而勾纹相互连接所形成的六角菱形与五步蛇背上连续的菱形纹样十分相似,这种结构造型恰好又与大蛇花纹样中主体纹样的单元结构极为相似。当提及蛇崇拜,必然会联系到先民长寿、农业生产、财富及种族繁衍等愿望与期盼,这些对生活的美好憧憬恰好与土家先民所居住的恶劣山地环境与现状形成鲜明对比。

3.2 衍生纹样

衍生纹样与原生纹样整体布局上一致,是以连续的菱形图案或V形的之字形纹样为外框结构,突出了它们在视觉和构造上的一致性,但内部的填充装饰性元素有变化,因此出现了许多其他纹样,如四朵梅纹样、九朵梅纹样、岩墙花纹、大刺花纹、莲花纹和阳雀花纹样等,表面上看,主体图案已变成各种各样的动植物图案,而蛇形的纹饰,如三角纹、菱形纹、勾纹和狗牙纹等,继续以不易察觉的方式渗透在整个设计中,它们或作为连接部分,或作为装饰元素,又或者作为整体设计的一部分。例如:四朵梅纹样、莲花纹排列为菱形结构;对鹿图案的骨架结构等都由具有蛇纹特征的元素相互连接或点缀填充。这种设计手法在保持传统符号意义的同时,也在视觉上营造了一种新的美学效果。因此,在衍生的纹饰中,即使表面上与原始蛇形纹样不直接相关,却仍能在细节中传递对蛇崇拜的精神及蛇的象征意义。因此,西兰卡普的独特性在于在保持传统原生纹样的基础上丰富了西兰卡普的花色品种,且仍然保持和传承它们作为文化象征和精神符号的本质。

3.3 现代纹样

现代纹样是新中国建立后,土家族织锦艺人根据时代发展的需要,在艺术上融合了现代元素进行的创新创造;雄伟险峻的武陵山,碧波荡漾的西水河,潜移默化地感染了土家人民的心性气质,同时也孕育着土家族丰富的民族文化^[12]。现代纹样的主题也从以几何特征凝练的特色逐渐转化为以民风、民俗、土家族独特的建筑风景等,纹样的形态特征已逐渐脱离传统原始的样貌,具体纹样主题有土家女儿会、土家摆手舞、土家吊脚楼等,由主题名称可推断图案的造型样式已变得具象化,可将其视为一种记录生活或民俗活动的方式,这些新变化也反映了土家族积极融入当下时代发展及社会风尚的心态,体现土家妇女对新生活

的向往和对现代商业文明的认同^[13]。

4 设计应用

西兰卡普因其丰富且多样化的纹样被广泛应用于不同的设计领域,在服装领域得到有效运用。如以独立设计师品牌 MING MA 为例,设计师马明运用西兰卡普定制面料设计的一款民族风礼服(图5),就曾登上 VOGUE 杂志封面。

图5 MING MA 品牌的西兰卡普民族风礼服

本文结合土家族先民的自然崇拜,以及西兰卡普中的原生纹样和独特的色彩特征,以蛇为主要元素进行了大蛇花纹 IP 设计。

大蛇花纹 IP 的整体形象取材于土家族先民所信仰的蛇,IP 人物的眼睛采用五步蛇的眼睛,其脸颊两侧及右手手臂、左腿上都附有五步蛇纹身,在头饰和肩部披帛的装饰上选取了大蛇花纹的边饰纹样,内部用卍字纹做填充装饰,选择的边饰色彩迎合了土家族擅用对比色的特点:头部边饰纹样选用紫色与黄色,肩部披帛选用淡红色与深绿色。IP 人物的颈部佩戴了土家族银饰,人物的着装以土家族崇尚的黑色为底色,衣着装饰为四十八勾纹,衣着的配色呼应了土家族人民的色彩偏好及配色特点,具体如图6所示。这一大蛇花纹 IP 人物形象已被应用于手提袋及徽章产品上,如图7所示。

图6 大蛇花纹 IP 形象

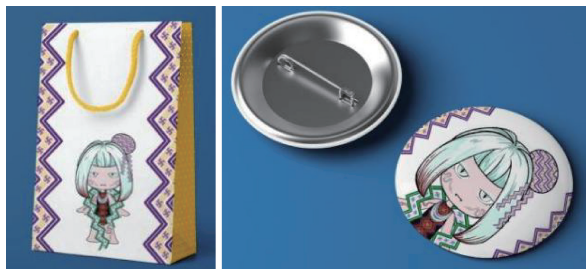

图7 大蛇花纹 IP 形象设计的应用

5 结语

在现代化的审美和设计实践中,对传统图案进行简化、现代化或再设计,可使其适应现代的消费喜好、设计趋势和新的材料或技术。这种设计不仅保留了原有的美学价值(施指),而且还努力传达和强化了传统文化的内涵(所指),确保了文化的传承和符号意义的延续。通过设计中运用的符号学原理,设计师和艺术家能更加深刻地理解和运用文化符号,不仅帮助他们在创作过程中与受众建立情感和文化上的联系,还可使文化遗产得到恰当的展示和尊重,使设计不仅是审美的创造,还成为了文化交流和传承的桥梁。

参 考 文 献

[1] 张蕊,王晨星.恩施百福司土家族西兰卡普的传承探索研究[J].中国民族博览,2017(12):13-14.

[2] 索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,2010:9-10.

[3] 王立群,陈飞虎,马珂.索绪尔符号学视角下大白兔奶糖包装设计研究[J].包装工程,2022,43(14):238-245.

[4] 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(3):169-173.

[5] 何易展.文化人类学视野下的早期巴文化[J].四川文理学院学报,2015,25(3):42-49.

[6] 刘哲.谈传统土家织锦“西兰卡普”纹样在现代家纺中的融合创新[J].西部皮革,2021,43(16):58-59.

[7] 杨学芹,安琪.民间美术概论[M].北京:北京工艺美术出版社,1990:113-115.

[8] 刘京.西兰卡普大蛇花纹样的符号化解析与设计研究[D].西安:西安工业大学,2018.

[9] 杨田甜.从现实性角度论“西兰卡普”的民族性与时代性特征[J].国际纺织导报,2022,50(9):40-45.

[10] 周煜啸,罗仕鉴,陈根才.基于设计符号学的图标设计[J].计算机辅助设计与图形学学报,2012,24(10):1319-1328.

[11] 盛竞凌.土家织锦“大蛇花”纹样审美文化内涵探究[J].湛江师范学院学报,2008(1):138-140.

[12] 辛艺华,罗彬.土家族民间美术[M].武汉:湖北美术出版社,2011:15-16.

[13] 孟军.“西兰卡普”图案形态元素及其寓意研究[J].美与时代(下旬刊),2017(10):36-39.

2025 年《山东纺织科技》征订启事

《山东纺织科技》是山东省纺织工业唯一的综合性科技期刊(国内统一标准连续出版物号 CN 37-1127/TS,国际标准连续出版物号 ISSN 1009-3028),大 16 开本,双月刊,公开发行;主要刊登纺织、印染及相关专业的纺织新产品、新技术、新工艺、新设备的研究报告、学术论文、生产实践及管理经验等文章,并介绍国外纺织科技信息。主要栏目有“经纬论坛”“研究探讨”“产品开发”“生产实践”“革新改造”“仪器与检测”“服装服饰”“计算机应用”“企业纵横”“综述”“科技博览”等。《山东纺织科技》已被“中国学术期刊(光盘版)”“中国万方数字化期刊群”和“中文科技期刊数据库”等收录,是“CAJ-CD 规范”执行优秀期刊。

欢迎广大读者到当地邮政局订阅,邮发代号 24-132,亦可向编辑部直接订阅,订单函索即寄。

《山东纺织科技》每期 8 元,全年定价 48 元(含邮费)。

汇款地址:青岛市山东路 195 号

山东省纺织科学研究院《山东纺织科技》编辑部

邮编:266032

银行信汇:中国工商银行青岛台东支行

账号:3803023009008905301

联系电话:(0532)85648088,(0532)85641981

传真:(0532)85648088

E-mail:sdfzkj@163.com

