

土家织锦在文创产品中的设计方法探讨

赵静 叶水云*

湘西民族职业技术学院

DOI:10.12238/er.v4i11.4382

[摘要] 土家的织锦技术在被列入国家级非物质文化遗产名录之后得到了群众的关注,其自身也在不断的创新发展,在当下文创高速发展的背景下,土家织锦突出自己的特点,在进行文创产品设计的同时追求达到和消费者的共鸣,向消费者传递土家的文化内涵。本文在对湘西土家织锦文创产品的发展现状进行调研,分析织锦文创产品未来的创新方向和着力点,深度挖掘文化内涵,促进土家文旅产业的可持续发展。

[关键词] 土家织锦; 文创产品; 设计

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

Discussion on the Design Method of Tujia Brocade in Cultural and Creative Products

Jing Zhao Shuiyun Ye*

XiangXi Vocational And Technical College For Nationalities

[Abstract] Tujia brocade technology was included in the national intangible cultural genetic list got the attention of the masses, its own in continuous innovation and development. Under the background of rapid development, Tujia brocade highlights their own characteristics, in the cultural and product design while the pursuit of resonance with consumers, convey Tujia cultural connotation to consumers. In this paper, we investigate the development status of Tujia brocade cultural and creative products in western Hunan, analyze the future innovation direction and focus of brocade cultural and creative products, deeply explore the cultural connotation, and promote the sustainable development of Tujia cultural and tourism industry.

[Key words] Tujia brocade; cultural and creative products; design

文化和旅游两个行业的融合创新发展已经成为当下社会发展的潮流趋势之一,在这个大背景下,非遗文化产品应该抓住这一机会进行创新,通过这些载体向消费者传递本身的文化价值观念,满足消费者精神需求的同时带动当地的文旅行业的健康发展,提高收入。并且随着社会经济不断发展,消费者越来越重视精神和文化消费,土家织锦要充分利用时代的优势,进行设计方面的创新发展,不断挖掘文化内涵,提高销售量。

1 土家织锦文创产品设计背景

土家织锦中包含了土家人的价值观念,可以通过土家织锦去分析土家人的审美观念、生活和文化习俗、宗教信仰等等,具有鲜明的民族特色,土家织锦也被称为“西兰卡普”,被土家人认为是一种价值符号,是在土家人不断的社会实

践中发展形成的,集中凝聚了一定的民俗文化色彩,包含了土家人对未来美好生活的向往和追求。

除了本身蕴含的丰富的文化价值之外,土家织锦具有很强的装饰性,追求形式和抽象的艺术感,再结合冷暖色彩的几何纹饰图案的搭配,主要的色调采用的是冷暖色彩结合的方式,多以红色、黑色和深蓝色作为底色,再加上红色、黄色、绿色、紫色、灰色、白色这类的对比明显的颜色,层次明显,给人一种视觉上的冲击和震撼。

而湘西州的历史悠久,有着深厚的文化底蕴,既有美丽的自然风景,也有历史文化景观,作为武陵文化的发源地,有着众多的公园和遗址。在2015年被入选成为国家级全域旅游示范区之后,湘西地区的文化旅游产业得到了快速的发展,

但土家织锦的文旅产业还处于起步阶段,发展中面临着困难,因此推动对织锦文化创意产品的开发设计研究具有重要意义。

2 土家织锦文创发展的意义

文创产品,全称是文化创意产品,它凝练了一个民族的文化内涵,通过一定的设计手法和形式附加给物质载体。利用当下的创新设计方法可以给文创产品提供新的发展思路,更加符合当下人的审美需求。尤其在当下文旅融合的发展背景下,创新文创产品的设计方法可以进一步帮助消费者增加对当地民族文化的了解,增加文旅产业的收入。

土家织锦作为土家族宝贵的文化资源,可以依托湘西的生态系统,通过对民族特色文化和传统文化的展现来吸引更多的游客。在文旅融合发展的时代大背景下不仅仅需要把自身的内容做好,还

需要进行方式的创新,在对土家织锦的调查发现,织锦产品之间的同质化现象严重,很难展现出土家织锦的地域特性,在发展创新的过程中,也没有精准的定位,对市场中的目标群众和产品的特性都分析不到位,文创产品得不到消费者的认可。由于土家织锦的符合性强,很多土家人制作的时候只是去单纯地堆砌文化符号,并没有思考其背后蕴含的文化价值和理念。综上,对土家织锦的创新发展不仅可以推动当地文旅产业的发展,还可以加快当地文化产业的升级转型,提高其市场竞争力。

3 土家织锦在文创产品中的设计方法

文化创意产品作为体现知识性的特殊产品,其形式和内涵的延展和创新都需要考虑实际的应用和功能特点,在开发的过程中既要拥有文化属性,也要兼备功能使用、艺术美学、绿色环保等原则,因此在设计创新的过程中要充分发挥主动能动性,要让文化、创意、设计形成一个完整的体系,提高产品的整体价值。

3.1文化和旅游相结合。随着现代文旅的结合,各个地区和民族的文化被进一步挖掘出来,人民的精神追求也得到了重视。将更多具有历史文化价值的符号和标志融入到旅游产业中不仅可以帮忙打造旅游产业的品牌,提高知名度和影响力,还可以反过来促进文化产业的进一步发展,文化可以依托旅游来物化其精神内涵和文化因素,推动传统文化和当下的形式相结合。因此,织锦文创产品首先要将湘西的地域和文化特色运用到织锦的产品中,这样就可以提升织锦的商业价值,也可以进一步丰富织锦的文化内涵,进而推动织锦文化产业的可持续健康发展。

3.2从符号出发。在进行织锦文创产品创新研发的时候一定要立足织锦同其他文创产品不同的地方,基于其蕴含的本土文化和精神内核去打造独一无二的识别性,这是非物质文化遗产文化创意产品的重要方面,也可以有效地缓解文旅市场中的同质化现象。织锦的加工者

要主动去了解织锦文化符号背后的民族文化,明确每一个符号所体现的土家人的追求和愿景。在此之上,进行设计的创新,将这些本土的民族的文化进一步鲜明地展现出来,打响自己的品牌,扩大影响力。

如土家织锦“椅子花”是被高度几何化的意象化的“抽象”图案,它是生活中小椅子的升华和造化。在二维平面中,一个象征椅子坐板的长方形,左右各申长出两条“椅脚”,斜式靠背演化成美丽的花样组合。深重厚实的大块底色上,两边纵向排列着无数把“椅子”,万字符表达着土家先民们对太阳和火神的崇拜。她们将这些心中被物化和人化的花朵,按照土家族妇女最原始的母性情感去理解,加工生化,从而形成一整套完整的,有土家族民族特色和湘西武陵山区特色的程序化图纹文化符号,这就是我们所见到的土家织锦中的纹样图案。

具体的设计过程中,可以从土家织锦中的文化符号出发,研究土家族的历史文化、宗教信仰、审美观念等,根据现有的文创产品的形式进行改进和创新,让土家织锦文创产品进一步升级优化。需要注意的是,织锦产品的质量才是稳步增加购买需求的关键,只有从根本上提高织锦的质量,才可以获得市场的认可,得到消费者的青睐。除了从土家族文化背景入手,还应该结合当下的形式进行创新。将织锦的文化内涵和当下的生活理念相结合,以民俗的方式来体现当代的生活场景或者时事热点。

还需要注意织锦文创产品和消费者之间的联系,因为织锦文创产品是土家族的特色,要引导消费者和文创产品之间产生情感方面的共鸣,让消费者去切身地了解其背后的文化内涵和价值。比如一款在市场中很受欢迎的织锦产品就是结合了行书和艺术插画的形式,通过这种直观的形式将土族的生活场景描绘了出来,体现了其背后的文化底蕴。

3.3充分利用现代技术提高技术创新。随着现代技术的不断发展,传统民族技艺的传承与创新应当运用现代技术,通过技术赋能,实现土家织锦文创产品的发展。首先借助信息技术来增强群众

的体验感,在其次土家织锦文创产品可以充分利用现代技术进行内容、形式的深度挖掘。比如可以从功能体验、文化体验、科技体验和情感体验出发,来满足用户的不同层次的需求,形成文创产品的整体吸引力。并且可以借助现代化信息技术实现文创产品载体的个性化、多元化,在科技的加持下土家织锦产品设计、工艺和推广,土家织锦文创产品的发展创新方向更加多元化。

4 总结

土家织锦可以利用现代的工艺技术和信息技术将文化内涵和精神特征很好地借助各种图案符号来表现出来,让传统的土家织锦文化和现代的生活理念以及潮流趋势相结合,在保持原有的民族特色之上不断地创新发展,满足消费者日益增长的文化追求。对织锦文创产品的设计创新不仅仅弘扬了土家族的民族文化和区域文化,还填补了当地的旅游工艺品的空缺。促进了民族文化的传承,增进了民族团结,并对当地的文化产业和文旅发展都有着积极的促进作用,推动了当地经济的升级发展。

[课题项目]

湘西民族职业技术学院科研团队专项课题KYZX10“非遗+文创”模式融入高职设计专业的特色教育研究——以土家织锦为例。

[参考文献]

- [1]郑禹舟,刘哲.探绎土家织锦文创产品设计思路[J].西部皮革,2021(16):2.
[2]王娇,钟苡君.西兰卡普非遗文创产品设计的教学研究[J].美术教育研究,2020(5):2.
[3]张颖.浅谈湘西土家织锦纹样在文创产品中的应用[J].西部皮革,2019(21):2.

作者简介:

赵静(1985--),女,土家族,湖南吉首人,本科,教师,讲师,研究方向:土家织锦、民族服装服饰工艺。

通讯作者:

叶水云(1967--),女,土家族,湖南龙山人,本科,中国织锦工艺大师 国家级非物质文化遗产项目《土家族织锦技艺》代表性传承人,研究方向:土家织锦技艺。