

论西兰卡普文化遗产衍生品设计中色彩的应用

◎贾辉

摘要:近年来,国风艺术越来越被大众所喜爱。随着中国国际地位不断提升,中国传统文化艺术也逐渐为世界所熟知。中国独有的艺术风格,创造艺术的手法,一时间成为世界争相学习的对象。本文对从商周时期就开始出现的西兰卡普艺术进行了深入探讨,从西兰卡普的历史到艺术手法以及其独特的色彩运用做了大致的分析,希望更多人能够了解西兰卡普的艺术特色。

关键词: 西兰卡普 色彩运用 民族艺术文化

一、西兰卡普非遗特色

在我国湖南西北部,生活着很多少数民族。近年来,中国对少数民族的经济和文化发展进行了大规模的政策支持,通过一系列的宣传和推广措施,让国人乃至世界看到了流传在少数民族中特有的艺术文化。

(一) 西兰卡普的发展

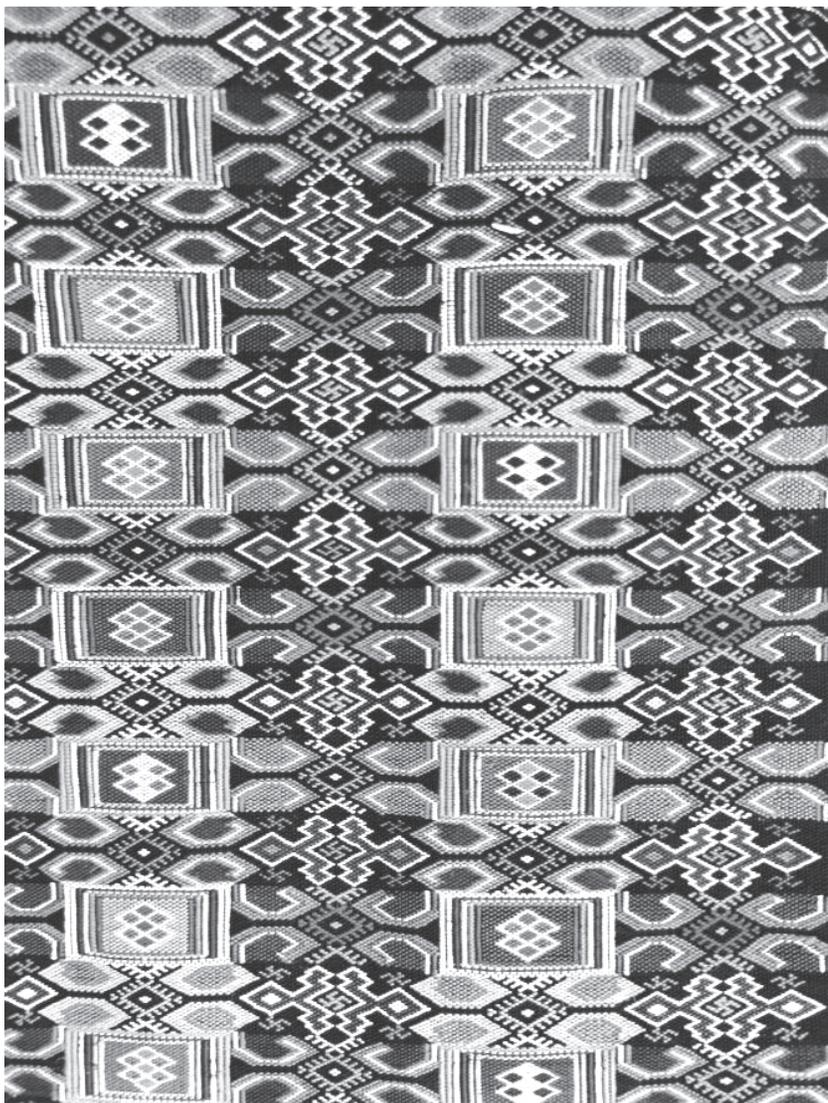
西兰卡普,一个很美好的名字,关于她的传说数不胜数,其中最著名的要数土家族最美的女孩儿——西兰的传说。其实,西兰卡普就是一种土家织锦。在土家语中,“西兰”是铺盖的意思,而“卡普”则是指花。正是这种含义,让西兰卡普具有了其特殊的背景和含意。她源于生活,又为生活增添了鲜艳的色彩。

春秋战国时期,西兰卡普的身影就已悄然出现,到明清时期更是得到了大力推广。西兰卡普有其特有的时代背景,她不仅仅是土家族的标志,更传承了土家族人的智慧。随着国家民族政策的不断贯彻落实,中国将少数民族发展提上了重要日程,不仅仅是少数民族的经济发展,大量的民族文化艺术更是得到了保护、传承和发展。

在如今的生活中,西兰卡普的图案广泛传播,为大众所喜爱,早已不仅仅是用于姑娘出嫁或是土家族的铺盖,从迎亲到生活,几乎无处不在。西兰卡普承载着深厚的文化底蕴,让原本可能渐渐走向消亡的土家织锦,有了更深的意义和更好的发展。

(二) 西兰卡普的设计特色及色彩工艺

西兰卡普之所以能够成为土家族最引以为傲的特有艺术,一是图案设计的亮点不容忽视,二是尽显土家族风景的特点。西兰卡普图案多是生活中常见的青山绿水和花鸟鱼虫,如牡丹花的雍容华贵、梅花

土家织锦椅子花颜色展示

的廉洁清傲、兰花的灵动忧郁、莲花的舒洁雅致……将土家族姑娘的窈窕与纯朴都穿插在西兰卡普的图案中。这些图案在土家族特有的土丝、土棉线的勾勒下,形成

了一个个精美的装饰,在土家族随处可见。这不仅体现了少数民族艺术文化的深厚底蕴,而且呈现了土家族织锦从心而发、源于生活的发展形式。

西兰卡普极具智慧的艺术处理方式，将生活中随处可见的美好深藏于心，并用织锦这种艺术方式表达出来，蕴含的不仅是艺术的手法，更是土家族人对生活的热情和美好未来的期许，将最真挚的祝福和最吉祥的寓意全部藏在每一块土家织锦中。变幻莫测的造型图案，配以鲜艳的色彩表达，民族文化中的热情灵动与青山绿水间的安静和美，相映成一幅完美的图画，展现于土家织锦之中。

在色彩上，土家织锦最常见的色彩当属红、橙、黄、蓝。这些颜色大多鲜艳夺目，从单一高纯度的色彩达到混合型高明度的色彩搭配，原本跳脱、繁杂、有些疲惫的视觉效果，在深色背景的衬托下，显得十分和谐，其色彩中所追求的平衡性，让它们在色彩搭配上有了更多更好的选择。

西兰卡普所运用的颜色，全部来自土家族天然的矿物成分。用从纯天然植物中提取出来的染料进行染织，不仅颜色的纯度高，持久性好，且不易褪色，更不易混色，使得土家织锦能够持久保存，也为其在现代生活随处可见的装饰品中占领一定席位奠定了重要的基础。

（三）西兰卡普对现代工艺衍生品的意义

在现代社会中，人们对国风艺术的看重，让少数民族特色艺术越来越得到广泛传播。小到挂墙的装饰布袋，大到地毯、铺盖，西兰卡普绝不仅仅流传于土家族，早已深入现代国人的生活当中。

在许多现代工艺品中，设计师借鉴了西兰卡普的色彩运用以及构图方法，凤凰图、虎皮花纹的运用，使得西兰卡普的图案传统中带着前卫和新潮，与现代工艺相结合，更加为年轻人所接受和喜爱。

二、西兰卡普色彩所运用的形式和特点

西兰卡普的精美，早在宋朝时期就被称赞。在宋代的《太平御览》中，已经有了相当详细的记述：“五色斑布，以丝布，系古贝木人所做。其木熟时状若鹅毳，内之核若珠玉，细过丝绵。人将用之，即出之核，但纺不绩，在意大小抽相牵引，无所断绝。人欲为斑布，即染以五色，为布，柔软厚致。”

（一）从色彩的明暗进行对比

西兰卡普以深色为底，给人一种沉静的安全感，给了那些争奇斗艳的色彩更大的发挥空间。为了追求视觉上的平衡，不让明亮五彩的颜色看上去杂乱无章，土家族人用黑色或是深蓝色作为底色，再配以各种鲜艳的色彩，交相辉映，让人眼前一亮。

黑色显庄重，不仅神秘且寂静。即便是在现代，西兰卡普所衍生出的新工艺品依旧遵循了这一特点，稳重而不失轻快。红色则热情、奔放，稳重又热情如火。黑与红的这种经典搭配，承载了土家族人的吉祥与期许，体现了土家族人对待万物不浮躁且乐观开朗的天性。

（二）从色彩的冷暖色调进行对比

冷色调冷静、安定，暖色调温暖、火热，冷暖色调的搭配，在西兰卡普中随处可见。

在西兰卡普最典型的双四十八勾图案中，颜色上有暖色与冷色之分。冷暖色调的反差，会给人一种远近的空间视觉体验。在很多自然景观中，往往很远的风景受天色和日照的影响会产生冷色调的视觉效果。相比之下，很近的景色因为受到空间视觉限制较小，会产生更偏向于暖色调的视觉效果。暖色调有向前进的感觉，所以又被叫作前进色调；而由于冷色调有退却之意，于是又被称为退却色调。而这些颜色在造型效果与透视作用方面的主要体现方式，在西兰卡普中均能被充分利用，使土家织锦在构图中产生了鲜明的立体视觉画面感。

传统的单一冷暖色调的搭配，让原本简单的构图显得更加纯净自然，且由于土家族人的构图大多来源于生活，所以在不同视觉效果下，被记录的景物都充分体现在了西兰卡普的构图和用色之中，也更加体现西兰卡普始于生活、忠于生活的独特魅力。

（三）从色彩的补色特点进行说明

补色也就是我们常说的撞色。早在很久之前，撞色就是一种非常独特和大胆的艺术手法。延续至今，人们依旧对撞色充满了喜爱和关注。单从“撞色”这个词我们就能够体会到不同高纯度颜料所产生的视觉冲击。现在，撞色几乎是年轻的象征，它不仅大胆且极具有个性。但是，土家族

人民却能娴熟、精确而且合理地运用“撞色”，并运用矛盾实现了色彩的均衡调和，土家织锦中包含的智慧可见一斑。

在西兰卡普中，红绿、蓝橙和黄紫，可以说是最常用的撞色。以黑底为媒介，撞色展现着土家族人的欢快热情，在撞色中感受她们对生活的期盼和向往。这些颜色相互独立，却又相辅相成，当它们碰撞在一起，互相辅成，将对方最大的明亮度和鲜明性展现无遗。

如今，撞色的表达形式依旧被广泛使用，人们对色彩的向往，从色彩中所感受到的视觉震撼和舒适感，已经不仅仅体现于西兰卡普，更多体现在生活中的方方面面。而这种用色方法，让土家族人熟练运用，更加展现了西兰卡普的创造性和延续性。这种创造性，时刻影响着后人，也不断缔造着各种衍生工艺。

三、西兰卡普在现代衍生品中的重要地位及色彩运用

（一）极贴近生活的设计 and 变化

西兰卡普始于生活，源于土家族的风土人情，这方面在现代土家织锦衍生工艺中也被传承。简单的几何图形，家门口的树木花草，不远处流淌的溪水，门口热情舞蹈的土家姑娘，或是森林里奔跑的动物，或是人们传说中的吉祥物……真实、可见、自然朴实的艺术特点在现代生活中也是随处可见。

西兰卡普无论是在构图方式，还是色彩运用的过程中，都可以看到现代色彩的处理方式，将色彩回归于物体本身，具有强烈的个人主义想法，在现代衍生品中，西兰卡普的影子随处可见，尤其是在服装设计及家居设计方面，更是运用广泛。国际舞台上的LV、YSL等奢侈品牌，几乎都运用过西兰卡普的设计元素，国潮品牌更是比比皆是。这充分说明，西兰卡普的艺术表达形式早已走进国际市场。这些大牌的衍生品，之所以会对西兰卡普情有独钟，更多的就是源于西兰卡普中所显示出的民族感和土家族人的智慧结晶。

早在2015年，芝加哥著名的设计师就表现出了对西兰卡普图案的钟情。一张“红花边”西兰卡普披肩加一袭黑白套装

的照片传遍时尚圈，西兰卡普更是夺取了时尚界的眼球。一时间，包袋、坎肩、帽子、围巾、丝巾，不约而同都用上了西兰卡普的图案。

西兰卡普的织造者大部分是普通的乡村妇女，文化程度都不是太高，没有高等教育背景，本身就意味着她们并没有太多艺术层面的学习，也更不可能接受过色彩绘画的相关培训，所以在其创作过程中，更多表现出的是主观性的色彩，带有强烈的主观意向。在一些由自然元素概括提炼出来的图案中，也就是我们常识中所见的山是绿色的、水是蓝色的、花是红色的、草是绿色的，这也是这些景物在人们观念中的主观颜色。西兰卡普中的许多图案纹样并不是按照原有物象图案的色彩进行制作的，民间“织女”在编织的过程中往往随心所欲，根据自己的情绪进行色彩的选择。

（二）极色间隔带来的不同感受

极色，也就是对比最为强烈的两种颜色。黑白色，作为无彩色系统色，也就是我们传统意义所说的中性色系，由于黑白色只有明度的差距，所以被称为极色。极色并不是土家织锦的主题颜色，更因为土家族的传统比较忌讳白色，但是这并不影响土家织锦中极色的使用。

在色彩斑斓的斑布中，常常穿插着黑白色极色线条，作为分隔颜色之间的色块，也是用来突显图案轮廓的重要工具。极色的分隔，将复杂彩色的图案变得乱中有序，西兰卡普最经典的撞色设计才能得以看上去更加整洁与和谐。

简单来说，极色的线条更多的是作为一种衬托，就像在日常生活中常见的黑色显瘦、白色显亮一样，黑白色在西兰卡普中的作用也是如此。为了提升红绿黄蓝之间的亮度效果，最大限度地保留撞色的本真个性，又不哗众取宠，整个画面都变得明亮光鲜，让这些鲜艳的颜色能够和谐共处却不觉得相互制约。

在生活中我们会发现，不断进阶的土家织锦，在不同表现形式中，加入了许多现代元素，不再只局限于传统的西兰卡普艺术形式，例如用白底来代替固有的黑色底或是蓝色底，在图案上更加现代化，加

入很多现代元素，对现代西兰卡普艺术发展有很大的影响。

（三）从色彩中流淌出的民族文化

现代西兰卡普的艺术风格已经广为流传，其中流淌的民族文化魅力让人无法拒绝。民族化风格的艺术形式被大众接受并喜爱，西兰卡普也在其中。

西兰卡普，承载了千百年来中国人民的生活热情，有着强烈国风元素的图案，是人民幸福生活的重要象征。西兰卡普中的祖国大好山河，在一点一滴一面中不断流淌，历史悠久的图腾文化不断升华，融汇了土家人的宗教信仰。西兰卡普中的崇山峻岭，表现出的是对山河大自然的敬畏与喜爱。

现如今，许多人更喜欢带有浓重民族风情的艺术品。土家族居住的地方也成了人们趋之若鹜的重要景点，那些用西兰卡普布置的旅店，无论在哪里都能感受到祖国的繁盛和亲切。这是因为西兰卡普的色彩中藏不住人民对生活的热爱，就像血液里抹不掉的民族文化基因一般。

四、结语

西兰卡普承载着土家族人独特的审美情趣和文化，具有非常高的教育和传播意义。这不是一蹴而就的快餐文化，之所以越来越受到国人乃至世界人民的喜爱，是靠着土家族淳朴的人们世代积累起来的。不忘初心、坚持本真的工艺核心和文化内涵，是此中重要因素。西兰卡普从图案到配色，融入血液中的民族文化艺术是土家族人民不会忘记的，也是我们国人不能忘记的重要文化遗产。无论是在国潮舞台还是在世界舞台，西兰卡普都有重要的地位，它不仅仅是中国传统文化艺术的代表之一，更是中国国际地位发展迅速的象征之一。

参考文献：

- [1] 刘恋. 湘西土家族织锦图案审美特征及应用研究 [D]. 湖南科技大学学报, 2013.
- [2] 何海涛. 土家织锦色彩特点 [J]. 土家族文化网, 2020 (3).
- [3] 陈剑, 简俊宇. 土家织锦的色彩运用及文化也正 [J]. 天工, 2021 (1).

项目来源：湖南省2021大学生创新创业训练计划项目，项目编号：S202110531039。

作者单位：吉首大学美术学院2019级视觉传达设计专业在读本科生