

凉山彝族服饰文化基因提取及应用

邓丽, 陈波, 张旭伟, 阳旭
(西南石油大学, 成都 610500)

摘要: **目的** 将凉山彝族服饰文化基因融入到现代产品设计中, 实现对彝族文化的挖掘与保护。**方法** 以现代设计方法和基因工程原理为理论基础, 分析、筛选、整理凉山彝族服饰资料, 归纳凉山彝族服饰在式样、色彩搭配等方面的主要特性, 并利用分析图谱进行可视化表达, 进而借鉴基因工程的逆转录过程提取出凉山彝族服饰文化基因。**结果** 提取出了凉山彝族服饰形态基因、色彩基因、纹样基因和语义基因, 以调味瓶系列设计验证了方法与应用流程的有效性。**结论** 该方法可为其他传统文化风格的文化创意产品设计提供参考, 不但可以增加产品的文化韵味与附加价值, 而且更有利于传统文化的传承与发扬。

关键词: 凉山彝族服饰文化; 基因提取; 产品设计; 文化创意产品

中图分类号: J524; TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)02-0270-06

The Extraction and Application of Costume Culture Gene of Liangshan Yi Nationality

DENG Li, CHEN Bo, ZHANG Xu-wei, YANG Xu
(Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China)

ABSTRACT: In order to integrate Liangshan Yi nationality costume culture gene into modern product design, the excavation and protection of Yi culture is realized. Taking modern design method and genetic engineering theory as theoretical foundation, it analyzes, screens and sorts Liangshan Yi nationality costume, summarizes Liangshan Yi nationality costume's main features in style, color collocation and so on, and uses the analysis map to realize visualization expression, and then uses the reverse transcription process of genetic engineering to extract Liangshan Yi costume culture genes. The form gene, color gene, pattern gene and semantic gene of Liangshan Yi costume culture are extracted. And castor series design is used to demonstrate the effectiveness of the method and application process. The method can provide reference for creative product design with other traditional culture style, not only can increase the cultural charm and additional value of products, but also be conducive to inheritance and carry forward the traditional culture.

KEY WORDS: Liangshan Yi costume culture; gene extraction; product design; culture creative product

文化在提升企业品牌形象与产品附加价值方面发挥着重要作用。四川凉山彝族传统文化元素在现代设计中运用较少, 主要在土特产包装、服装设计等领域得到了一些运用, 这些产品缺乏创意与设计感, 不具有现代产品的特性, 在审美上也存在一定的差异, 被大众接受的程度也较低, 因此, 这里试图将彝族服饰文化融入现代产品设计之中, 以满足消费者的心理和审美需求。

1 研究现状与研究流程

1.1 研究现状

对于彝族服饰的研究, 相关学者多从服装设计、美学、民间工艺、艺术学、民俗学的视角^[1], 从彝族服饰的造型、图腾、色彩等方面解读彝族服饰所隐藏的历史文化^[2]。鲜有从工业设计的理念出发, 将彝族

收稿日期: 2017-09-10

基金项目: 四川省社会科学重点研究基地——四川旅游发展研究中心立项课题成果(LYC16-20); 2016年地方高校国家级大学生创新创业训练计划项目(201610615012); 南充市社科研究“十三五”规划项目(NC2017C050)

作者简介: 邓丽(1986—), 女, 四川人, 博士, 西南石油大学讲师, 主要从事产品设计和传统文化创意设计方面的研究。

服饰文化基因应用于现代产品设计的研究^[3]。

“文化基因”最早是由美国人类学家 Alfred L. Kroeber 和 Clyde Kluckhohn 提出,后来英国习性学家 Richard Dawkins 提出了一个新词“Meme”,用来表达“文化传递单位”以及“复制”的意思。中国学者王东将文化基因定义为决定文化系统传承与变化的基本因子和基本要素^[4]。文化基因主要表现为随着时间和空间的变化而沉淀下来的民族信仰、价值观、思维方式、生活和审美习惯等。

在传统文化的提取与应用方面,苟秉宸等提取了半坡彩陶文化基因,并构建了包含图案、色彩与形态的基因库以支持文化产品设计^[5]。朱上上等提出了基于设计符号学的文物元素再造研究方法^[6],以浙江省博物馆的典型瓷器的再造为例,将优秀的文物元素运用到现代产品设计中。王伟伟等利用型谱分析法、用户角色模型、层次分析模型,研究了传统文化设计元素提取模型^[7]。殷科解析了巴楚文化元素的内涵,提出以“形”和“神”作为切入点指导产品设计^[8]。

通过对上述研究现状的分析可以发现:生物基因理论已被成功转化为设计基因理论并应用于产品设计领域,可借鉴上述设计基因的提取方法开展对凉山彝族服饰文化基因的提取研究。

1.2 研究流程

研究流程见图 1。首先,通过多种途径收集凉山彝族服饰资料;其次,研究凉山彝族服饰的历史文化背景与艺术特征;再次,运用型谱分析法提取彝族服饰特征;进而,对特征基因进行再设计;最后,进行形态推演,以调味瓶设计为例说明基因的提取与应用过程。

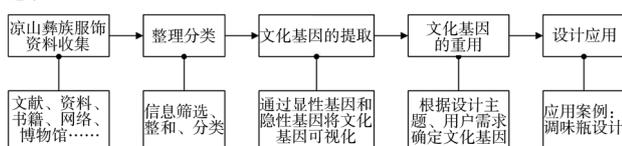

图 1 研究流程

Fig.1 The flow chart of research

2 凉山彝族服饰文化基因特征分析

2.1 生物基因与产品基因

生物基因的基本特性遗传和变异实现了生物物种的延续和进化。生物有自己的种群,亲缘关系越近的个体,杂交越容易成功。与此类似,产品也有自己的类型,同类型的产品有相同或相似的功能与特点,同类型产品间的杂交越容易成功。但在不同类型产品之间进行的杂交更能产生创新性强的产品。例如王雨倩等提出异质产品概念,利用与目标产品有本质属性差异的异族产品的特征,提取汽车的特征线作为异质产品基因,进行了手机壳形态的融合创新设计^[9],这

里试图将凉山彝族服饰文化基因应用于与服饰产品有本质属性差异的不同族群产品设计中,利用转基因的思想实现产品的创新设计。

2.2 凉山彝族服饰文化基因

彝族服饰文化基因是指能携带彝族文化遗传信息的设计特征所表征的内在遗传特性,通过文化基因的运用能快速识别出彝族服饰特色,提高设计对象的可识别性和服饰文化的延续性。在生物遗传物质 DNA 中,生物基因由 A, G, C, T 4 个碱基的编码决定。与此类似,这里将彝族服饰文化基因概括为主要由形态、色彩、纹样、语义 4 个元素构成的。形态基因是描述彝族服饰的形态及其特征的基本信息单元;色彩基因是描述彝族服饰的色彩搭配的基本信息单元;纹样基因是描述彝族服饰的图案纹样的基本信息单元;语义基因是描述彝族服饰所蕴含的隐性的价值内涵和意象感受的基本信息单元。

彝族服饰文化基因的获取过程见图 2。在基因工程的逆转录过程中,若已知蛋白质,生物基因的获取可以通过逆转录实现。借鉴此思想,服饰文化基因的提取也可以通过逆转录实现,在已知凉山彝族服饰样本的情况下,可以通过对服饰的解析,得到凉山彝族服饰的形态、色彩等文化元素特征,进而得到与之

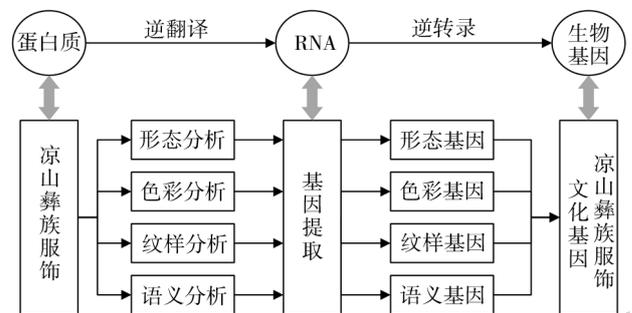

图 2 彝族服饰文化基因的获取过程

Fig.2 The acquisition process of Yi costume culture gene

3 凉山彝族服饰文化基因的提取

3.1 资料收集与整理

结合访谈、观察、调研、文献检索等方法,选取具有典型代表意义的服装款式作为研究样本。一方面通过走访凉山州彝族服饰博物馆、手工作坊、民族饰品商店等进行实地调研,访谈彝族服装设计师、当地民众,亲身感受并记录彝族服饰文化背景资料;另一方面,通过查阅相关书籍资料与网络查询,搜集彝族服饰图片与相关文献;最后,将以上搜集到的相关彝族服饰资料进行汇总整理。

3.2 形态基因提取

挑选出代表性的图片作为样本进行分析,凉山彝

族服饰式样分析图谱见图3。通过对比可以看出，彝族服饰最具代表性的形态特征是男女皆着首服，上衣均为大襟右衽，男子下着长裤，女子下着百褶裙^[10-11]。彝族谚语有云：“汉族重脚，藏族重腰，彝族重头。”这里选取彝族人重视的首服，首服式样分析图谱见图4，以及彝族人常年不离身的擦尔瓦，擦尔瓦式样分析图谱见图5进行进一步地形态分析。通过主要特征线来表现首服与擦尔瓦的形态特征，并形成基因图谱^[12]。

凉山彝族人重视首服，根据首服造型的不同，可以分为包头式、头帕式与冠帽式。男子习惯佩戴英雄结。女子随着年龄的增长以及婚姻生育情况的变化更换首服，儿童时期佩戴虎头帽或者鸡冠帽，少女时期佩戴头帕，结婚后女子佩戴荷叶帽或罗锅帽^[13]。

图3 凉山彝族服饰式样分析图谱
Fig.3 The analysis map of Liangshan Yi nationality costume's style

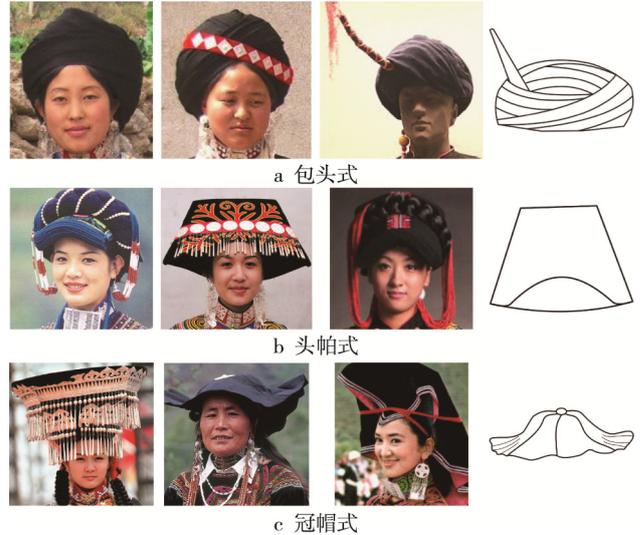

图4 首服式样分析图谱
Fig.4 The analysis map of headgear's style

图5 擦尔瓦式样分析图谱
Fig.5 The analysis map of Ca Er Wa's style

擦尔瓦是彝族人重要的服饰符号，无领无袖，廓形像一口钟，通常长度达到成人的膝盖下方，下端装饰有长穗和无长穗两种。擦尔瓦用羊毛、牦牛毛、棉等织成，有白、灰、青多种颜色^[14]。老年人披的擦尔瓦以素为美，年轻人披的擦尔瓦有地区差异，主要体现在擦尔瓦的整体长度、色彩搭配、装饰图案、有无装饰穗以及穗的长度等细节之处。

3.3 色彩基因提取

尚黑、喜红、爱黄的审美感知是彝族人最主要的色彩倾向。黑、红、黄这3种色彩的搭配效果辨识度很高，民族标识感也很强，是彝族服饰独特的色彩设计特点。黑、红、黄、白、蓝、绿6种色彩对比强烈，在彝族人的巧妙设计之下，富于变化、多而不杂、艳而不俗，其色彩基因的提取见表1。深蓝、藏青等与黑色接近的深色调被归为黑色一类，常作为主色调，而红、黄、白等色彩常作为装饰色。

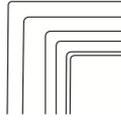
3.4 纹样基因提取

凉山彝族服饰图案大致可以分为植物、动物、自然现象、社会生活与几何型，凉山彝族服饰纹样分析见表2。从表中可以看出：纹样大多来自彝族人崇拜的事物，通过对代表性的图案进行提取，分解重组后可运用于现代产品设计。

表 1 凉山彝族服饰色彩基因的提取分析
Tab.1 The analysis map of Liangshan Yi nationality costume's color

色彩	样本	应用	含义	提取
黑色		底色，大面积使用	高贵、庄重、尊严	
红色		比重较大，尤其在女性服饰中	勇敢、热烈、温暖	
黄色		装饰色	美丽、光明、富贵	
白色		擦尔瓦、裙子等	美好、洁净、吉祥	
蓝色		底色、装饰色	自由、高尚、高昂	

表 2 凉山彝族服饰纹样分析
Tab.2 The analysis map of Liangshan Yi nationality costume's pattern

分类	包含纹样	样本举例	来源	线条提取
植物	蕨炭纹、太阳花、山茶花、牵牛花、莲花、洋芋花、石榴花等常见花草	 蕨炭纹	蕨类植物的繁殖力强，寓意顽强的生命	
动物	虎纹、羊角纹、牛角纹、鸡冠纹、牛眼纹、蟹脚纹、鸡肠纹等动物图腾	 羊角纹	对赖以生存的动物的感激之情	
自然现象	日月纹、星纹、山脉纹、漩涡纹、波浪纹、彩虹纹等	 日月纹	对太阳和月亮的崇拜	
社会生活	火镰纹、火焰纹、窗格纹、铁链纹、石阶纹等	 火镰纹	对火的敬畏与崇拜	
几何型	线状条纹、三角形、菱形、八角形、方形等	 线状条纹	自身的装饰，以及对不同图案的分隔与链接	

3.5 语义基因提取

服饰作为一种符号语言，彰显了不同穿着者在年龄、社会地位、性别等方面的差异，也指示了深层次的文化信息。凉山彝族服饰语义基因分析见表3，整体呈现出崇尚自然、质朴深沉、厚重大方、古朴端庄

的特点^[15]。将凉山彝族服饰隐性设计基因经过提取，以感性意象的语义形容词进行表达。在现代产品设计过程中，就是要将彝族服饰蕴涵的隐性语义通过显性化手段表现出来。

表3 凉山彝族服饰语义基因分析
Tab.3 The analysis map of Liangshan Yi nationality costume's semantics

人群	男性	女性	儿童	老年
图样				
语义	凝重、伟岸、深沉、素雅	大方、高贵、娇媚、典雅	明快、艳丽、活泼、趣味	古朴、凝重、宽松、素净

4 凉山彝族服饰文化基因的应用

通过提取、分离、合成、重构等手段，得到了彝族服饰文化基因，这里通过服饰文化基因的优化组合生产出了富有创意的产品。调味瓶设计效果见图6，形态设计主要提取了形态基因库中首服和擦尔瓦的形态特征，油醋瓶顶盖取形英雄结，出口的造型巧妙运行了英雄结的锥形体的形态，其余调味瓶的顶盖形态来源于彝族女子的头帕、荷叶帽等；在色彩搭配上提取了色彩基因库中的黑、红、黄、白四色，充分考虑了彝族人以黑为贵的审美观；调味瓶整体线条简洁流畅，仅采用了简单的几何型纹样进行装饰；传递出了彝族服饰语义中质朴、端庄的韵味。为了识别调味瓶中所盛调料，做了文字设计见图7。该彝族文化特色调味瓶系列设计将彝族服饰基因中的首服、擦尔瓦等进行重新演绎，将3D打印模型展示见图8运用到文化创意产品设计中，获得了2016年全国大学生工业设计大赛（四川赛区）二等奖。

图7 文字设计
Fig.7 The character design

图6 调味瓶设计效果
Fig.6 The effect picture of caster design

图8 3D打印模型展示
Fig.8 The model made by 3D printing

上述应用实例证明了将彝族服饰文化基因应用于调味瓶设计是可行的。实现彝族服饰文化在产品方面的新突破的关键在于文化基因的优化组合，例如服饰文化基因组合见图9中的3种线型就代表了3种不同的组合。不同的基因组合构成了多种不同的设计方案，为设计师进行产品设计提供了不同的设计方向。

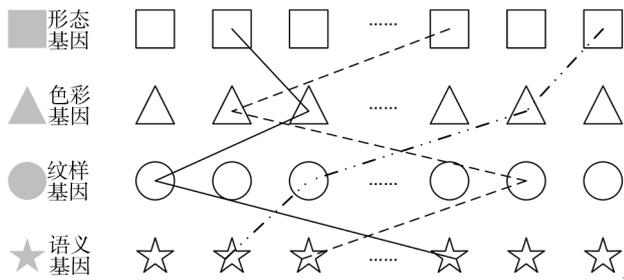

图9 服饰文化基因组合

Fig.9 The combination of costume culture gene

5 结语

这里将凉山彝族服饰文化元素与生物学领域的基因理论相结合,提出了凉山彝族服饰文化基因提取方法,并以调味瓶设计实例证明了方法的可行性。文化基因可以促进文化传承,这里所提的方法对其他传统文化风格的文创产品设计也有一定的借鉴意义。但是凉山彝族有着悠久的历史,这里对凉山彝族服饰文化的研究还不够深入,后续将对凉山彝族服饰文化基因库进行不断地补充与完善。

参考文献:

- [1] 马晓华. 四川凉山彝族服饰文化研究[D]. 北京: 中央民族大学, 2006.
MA Xiao-hua. Sichuan Liangshan Yi Costume Culture Research[D]. Beijing: Minzu University of China, 2006.
- [2] 吕钊, 兰宇. 凉山彝族服饰设计中的文化意蕴[J]. 贵州民族研究, 2014, 35(8): 150—153.
LV Zhao, LAN Yu. Cultural Implication in Liangshan Yi Clothing Design[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2014, 35(8): 150—153.
- [3] 王园. 基于文化基因的旅游纪念品设计方法研究[D]. 西安: 西安工程大学, 2012.
WANG Yuan. Research of Tourist Souvenir Design Method Based on Cultural Gene[D]. Xi'an: Xi'an Polytechnic University, 2012.
- [4] 王东. 中华文明的五次辉煌与文化基因中的五大核心理念[J]. 河北学刊, 2003(5): 130—134.
WANG Dong. The Quintic Glory of Chinese Civilization and the Five Core Concepts in Culture Gene[J]. Hebei Academic Journal, 2003(5): 130—134.
- [5] 苟秉宸, 于辉, 李振方. 半坡彩陶文化基因提取与设计应用研究[J]. 西北工业大学学报(社会科学版), 2011, 31(4): 66—69.
GOU Bing-chen, YU Hui, LI Zhen-fang. The Banpo Painted Pottery Culture Gene Extraction and Design Application Research[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University(Social Sciences), 2011, 31 (4): 66—69.
- [6] 朱上上, 罗仕鉴. 产品设计中基于设计符号学的文
物元素再造[J]. 浙江大学学报(工学版), 2013, 47 (11): 2065—2072.
ZHU Shang-shang, LUO Shi-jian. Re-creation of Heritage Elements Based on Semiotics in Product Design [J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science), 2013, 47(11): 2065—2072.
- [7] 王伟伟, 胡宇坤, 金心. 传统文化设计元素提取模型研究与应用[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 73—76.
WANG Wei-wei, HU Yu-kun, JIN Xin. Research and Application of Extraction Model of Traditional Culture Design Elements[J]. Packaging Engineering, 2014, 35 (6): 73—76.
- [8] 殷科. 巴楚文化元素在产品中的应用[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 151—154.
YIN Ke. Application of the Bachu Cultural Elements in Product Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37 (6): 151—154.
- [9] 王雨倩, 陈登凯, 李簪. 目标造型意象约束的异质产品基因选择与优化方法研究[J]. 计算机应用研究, 2015(5): 1593—1596.
WANG Yu-qian, CHEN Deng-kai, LI-zan. Research on Selection and Optimization Methods about Heterogeneous Product Gene in Constraint of Target Modeling Imagery[J]. Application Research of Computers, 2015 (5): 1593—1596.
- [10] 胡英, 张道英, 张文斌. 凉山彝族服饰特色的研究[J]. 东华大学学报(社会科学版), 2008, 8(1): 29—33.
HU Ying, ZHANG Dao-ying, ZHANG Wen-bin. Liangshan Yi Nationality Clothing Characteristic Research [J]. Journal of Donghua University(Social Science), 2008, 8(1): 29—33.
- [11] 李军, 贾琼, 赵维国. 喀喇沁地区蒙古族服饰研究[J]. 设计, 2016, 29(1): 88—89.
LI Jun, JIA Qiong, ZHAO Wei-guo. Research on Mongolian Clothing in the Area of Kara Qin[J]. Design, 2016, 29(1): 88—89.
- [12] 王银华, 杨树彬. 中国元素的图案在服饰上的运用研究[J]. 设计, 2016, 29(5): 104—105.
WANG Yin-hua, YANG Shu-shan. Study on the Use of Chinese Elements in Clothing[J]. Design, 2016, 29(5): 104—105.
- [13] 索菲娅. 《将地域特色艺术植入在设计教学中的建设研究》——以荆楚服饰为例[J]. 设计, 2016, 29(9): 92—93.
SOPHIA. "Research on the Construction of Regional Characteristic Art in Design Teaching": Take Jingchu Clothing as an Example[J]. Design, 2016, 29(9): 92—93.
- [14] 李剑平. 唐代服饰图形“陵阳公样”[J]. 设计, 2016, 29(17): 16—18.
LI Jian-ping. Tang Costume Graphics "Mausoleum of Mausoleum"[J]. Design, 2016, 29(17): 16—18.
- [15] 陈晓丽. 中国本土服饰品牌的慢文化建设[J]. 设计, 2016, 29(20): 116—117.
CHEN Xiao-li. Slow Cultural Construction of Local Clothing Brands in China[J]. Design, 2016, 29(20): 116—117.