

基于设计符号学的苗族银饰解析与演化的旅游纪念品设计

肖华亮, 林丽, 闫龙华, 陈志昂
(贵州大学, 贵阳 550025)

摘要: **目的** 通过设计符号学解析苗族银饰, 建立苗族银饰元素素材库和知识库并将苗族银饰元素运用到旅游纪念品开发设计中, 提升产品的民族文化内涵。**方法** 运用设计符号学对苗族银饰从语义、语构、语用、语境 4 个维度进行解析, 并从外延语义、内涵语义、构成法则、表现方式、认知习惯、审美标准、历史文化及宗教信仰的角度归纳总结苗族银饰元素的素材和知识; 根据问卷调查从素材中挑取合适的元素运用形状文法等设计手段对其进行设计开发。**结论** 通过设计符号学对贵州苗族银饰的解析与整理, 为设计师开发具有苗族特色的旅游纪念品提供了丰富的素材与知识, 推进了苗族文化在现代设计应用中的发展, 提升产品的内涵价值, 促进贵州苗族传统文化的保护和传承。

关键词: 设计符号学; 苗族银饰; 旅游纪念品; 产品设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)14-0221-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.14.040

Tourist Souvenirs Design of Analysis and Evolution of the Miao Silverware Based on Design Semiotics

XIAO Hua-liang, LIN Li, YAN Long-hua, CHEN Zhi-ang
(Guizhou University, Guiyang 550025, China)

ABSTRACT: Through analyzing the Miao silverware by the design semiotics, the materials base and knowledge base of the Miao silverware are set up and the Miao silverware are applied to the development and design of tourist souvenirs to enhance the national cultural connotation of the products. With the use of design semiotics, the Miao silverware are analyzed from the 4 dimensions of semantic, linguistic, pragmatic and contextual, and the materials and knowledge of the Miao silverware are summarized from the perspective of denotation, connotation, constitution, expression, cognitive habits, aesthetic standards, historical culture and religious belief. According to the questionnaire, the appropriate elements are picked up from the materials to design and develop them with shape grammar and other design methods. By analyzing and sorting out Guizhou Miao silverware through design semiotics, it provides rich material and knowledge for the designers to develop the tourist souvenirs with Miao characteristics, thus promoting the development of the Miao culture in modern design application, enhancing the intrinsic value of the products, and promoting the protection and inheritance of Guizhou Miao traditional culture.

KEY WORDS: design semiotics; Miao silverware; tourist souvenirs; product design

贵州是一个多民族聚居的省份, 苗族是贵州人数最多的少数民族, 保持着原始的民族特性和独特文化, 并保留着许多独特的民间工艺。苗族传统民间工艺以苗族银饰为代表, 其纹样图案精美绝伦, 是堪称

世界一绝的精品。在“多彩贵州”的旅游背景下, 苗族银饰极具开发旅游商品的潜质^[1]。苗族银饰的种类、造型、纹样多种多样, 其中造型及纹样是苗族银饰的核心内容, 苗族银饰的造型以及纹样等元素为设

收稿日期: 2018-04-01

基金项目: 国家自然科学基金项目 (51465007)

作者简介: 肖华亮 (1992—), 男, 四川人, 贵州大学硕士生, 主攻产品创新设计。

通信作者: (1973—), 女, 四川人, 贵州大学教授、硕士生导师, 主要研究方向为产品设计、感性工学、民间艺术。

计师提供了丰富的素材资源。本文以整个银饰为研究对象,通过对大量实物、图片及文献资料的收集分析,运用设计符号学的理论对苗族银饰进行语义、语构、语用、语境 4 个视角的解析,获取出苗族银饰的外在的形态和内在的文化等,并提取文化内涵认知度高的元素运用到旅游纪念品的设计中,进而探索苗族银饰文化新的发展空间。本文将蕴含独特民族魅力苗族银饰与现代设计相结合,对于拓展苗族传统银饰的展示形式,丰富贵州旅游纪念品市场、提升旅游纪念产品的市场竞争力以及促进贵州苗族传统文化的传播和保护都具有现实意义。

1 研究现状

贵州苗族特色旅游纪念品客观上需符合纪念性、民族性、艺术性、实用性等特点^[2]。苗族银饰是苗族文化艺术的核心与灵魂,其造型及纹样丰富多彩^[3-4]。苗族银饰作为苗族传统民间造型艺术极具开发价值。对苗族银饰的开发利用已有不少开拓者,有学者提出将苗族银饰的图腾文化等应用到包装设计中的途径^[5]。然而,对于如何将苗族银饰文化应用在现代产品设计中的探讨对于民族文化的传播具有现实意义。类似的文化元素在现代产品设计中的应用探讨研究正兴起,但对于如何将苗族银饰文化应用在现代产品设计中的探讨较少。类似的文化元素在现代产品设计中的应用探讨研究正兴起,朱上上^[6]在文献中为研究文物元素在现代产品设计中的应用,提出了文物元素的设计符号学解读模型。贺雪梅^[7]提出运用因子分析法从唐代仕女造型中提取设计元素并以形状文法进行形状推演,最终将其运用到现代陶瓷茶具设计中。前人对于文化元素在现代产品设计中的探索,为苗族文化与现代设计的融合提供了借鉴。苗族银饰是苗族的一种识别度高的文化符号,而设计符号学对文化符号的分析可由造型深入至文化层面。运用设计符号学理论对苗族银饰进行解析,并将解析的成果应用到现代产品设计中是对苗族银饰创新性发展的一种可行探讨。

2 研究思路

在调研相关资料的基础上,运用设计符号学对苗族银饰进行解析,并将解析成果归纳总结。通过调研得到产品特点和苗族文化意象,根据产品特点和苗族文化意象从解析成果中提取具有文化内涵价值的素材,结合现代设计手段进行具有苗族特色的旅游纪念品创新设计研究。研究思路见图 1。

1) 对苗族银饰及相关资料进行调研整理,大量收集苗族银饰图像,并进行处理和整理。

2) 运用设计符号学理论,以图像描摹和形态学分析法为手段,对苗族银饰进行解析,将解析成果以图表的形式呈现。

3) 通过问卷调查提取合适形态,运用形状文法和形态创造学,对苗族银饰的轮廓和纹样特征进行演化,并将演化结果应用于最终的产品设计中。

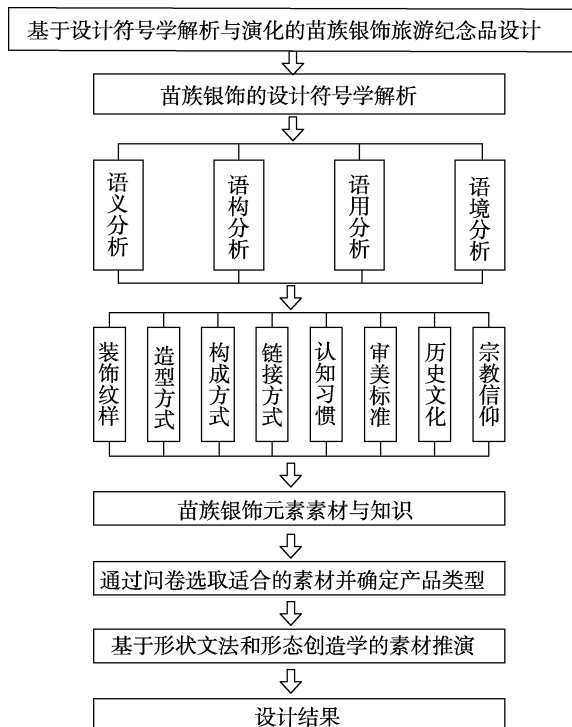

图 1 论文研究思路

Fig.1 The research method of the thesis

3 苗族银饰的设计符号学解析

符号是能指与所指的结合物,是信息交流的介质。人类用符号作为一种载体来交流信息并采取行动,研究这些符号的学说叫符号学^[8]。设计符号学是在符号学的理论上发展而来的,它用符号学的原理和方法探讨产品设计的本质^[9]。苗族银饰作为国家非物质文化遗产,已经成了苗族的一种传统符号,代表了苗族传统文化的魅力。通过对苗族银饰的设计符号学解析,可进一步理解苗族银饰所蕴含的苗族文化,并将苗族文化通过现代设计手段融入到产品创新中。根据前面收集的苗族银饰的资料,论文选取 3 个具有代表性的苗族银饰作为研究样本,分别为 1 号银发簪、2 号银角头饰、3 号银压领,用设计符号学的方法对它们从语义、语构、语用、语境 4 个维度进行解析,见图 2。

3.1 语义维度

语义维度的解析主要从苗族银饰的外延语义和内涵语义展开。外延语义从造型(形、色、质)上反映出苗族银饰的基本功能;苗族银饰的质地和色彩是相同的,均为低纯度银和银色。苗族银饰形态上的解析通过计算机图形处理软件将银饰进行矢量化处理,并运用形态学分析法将矢量化图形分解为造型特征

和纹样，同时对造型特征和纹样进行编号，解析过程以 1 号银发簪的解析为例，见图 3。解析后将所有银饰解析结果进行归纳，见表 1。内涵语义所表达的内容是主观且抽象的，表达了隐藏在外延语意之下的苗族银饰所蕴含的当时的文化内涵、社会价值。在材质上，银象征着财富与平安。在对造型轮廓和纹样方面寓意的解读上，主要从宗教信仰、民间传说、自然崇尚 3 个方面着手^[10—11]。本研究解析的部分造型及轮廓的对应寓意见表 2。

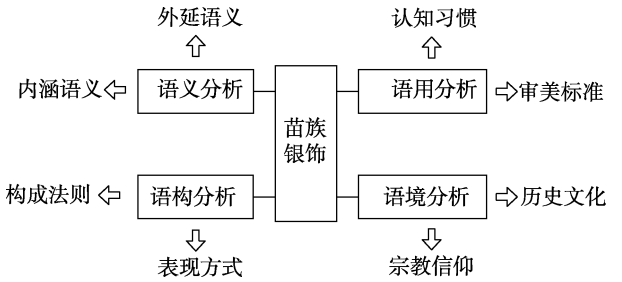

图 2 苗族银饰的设计符号学解析思路
Fig.2 The design semiotic analysis model of Miao silverware

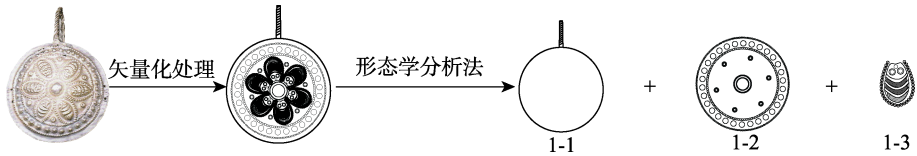

图 3 银发簪的形态解析过程
Fig.3 The Analytical process of the form of silver hairpin

表 1 苗族银饰的造型以及纹样解析
Tab.1 Analysis of Miao silverware based on design semiotics (part)

样本编号	样本图片	矢量图	造型特征	装饰纹样				
1 号 银发簪								
			1-1	1-2	1-3			
2 号 银角头饰								
			2-1	2-2	2-3	2-4		
3 号 银压领								
			3-1	3-2	3-3	3-4		
							3-5	3-6

表 2 造型及纹样的寓意
Tab.2 The meaning of shape and pattern (part)

编号	造型及纹样	寓意	编号	造型及纹样	寓意
1-2		蝉纹样寓意吉祥	3-2		寓意吉祥、幸福以及体现对祖先的崇拜
1-3		水波纹样一方面体现自然崇拜，另一方面表现对曾经民族迁徙经历的缅怀	3-3		双鱼纹样寓意多子多福
2-1		造型轮廓寓意一说为牛角图腾，另一说为对月亮崇拜	3-4		寓意吉祥、幸福以及体现对祖先的崇拜
2-3		喜鹊纹样寓意祥和、自由	3-5		鹿纹样寓意和平
2-4		太阳纹样寓意生命不息兴旺发达	3-6		麒麟纹样寓意祥瑞
3-1		寓意吉祥、幸福以及体现对祖先的崇拜			

3.2 语构维度

苗族银饰语构维度的解析主要从苗族银饰的表现方式与元素之间构成关系展开。苗族银饰以装饰为主，还带有象征意义，其制作过程虽充满创造性但却也有些许规律可循。造型及纹样是苗族银饰的核心元素，对于造型及纹样的表现方式和构成法则主要从纹样造型比列、视觉中心、排列方式、造型形式等等方

3.3 语用维度

苗族银饰的语用维度解析主要从苗族人的认知习惯和审美标准展开。苗族对于银饰的认知习惯有：（1）苗族崇尚大自然相信万物有灵，通过银饰来表达了对大自然的崇敬；（2）苗族在古代的时候认为银能驱邪治病；（3）银的多少能展示财力，是一种夸富的心态；（4）锋锐尖利之物能驱邪保平安，所以某些银饰较为尖锐。苗族对于银饰的审美标准有

3点：以大为美，以重为美，以多为美。对于苗族人对银饰的认知习惯和审美标准的挖掘有助于对苗族银饰文化的理解，有助于提升产品的文化价值。

3.4 语境维度

苗族银饰的语境层面的解析主要从苗族的历史文化、宗教信仰等开展。历史文化方面：苗族是一个迁徙的民族，为躲避战乱一路迁徙，由于没有自己的文字，他们对于战乱和迁徙的记载都依靠图案，所以久而久之形成了独特的迁徙文化；根据苗族古歌的记载，苗族将蝴蝶、枫树、鹧鸪鸟等作为民族的图腾符号，将这些图腾符号大量用在服饰以及银饰和其他地方，形成了苗族图腾文化；在古代苗族人口稀少，所以苗族对于鱼等多子动物十分崇拜，将像鱼这样的多子动物的形态运用到银饰上，这就形成了生殖崇拜文化。在宗教信仰方面，苗族崇尚巫术，苗族信鬼好巫的文化渗入各个领域，苗族银饰在古代多为祭祀时佩戴。

表 3 表现形式及构成法则
Tab.3 Form of expression and constitution (part)

样本编号	银饰样本图	纹样与造型的比例	视觉中心	（纹样）排列方式	造型形态
1 号 银发簪		纹样完全覆盖造型，且与造型视觉中心重合	居中	环状排列、轴对称	圆形，圆形由外向内凸起
2 号 银角头饰		纹样覆盖 70%造型，纹样与造型视觉中心重合	居中	中心对称	牛角或月牙的轴对称形
3 号 银压领		纹样完全覆盖造型，纹样与造型视觉中心重合	居中	中心对称	蝴蝶形态的轴对称形

4 基于苗族银饰设计符号学解析的旅游纪念品的设计展开

将通过设计符号学解析银发簪、银角头饰、银压领而获得的造型特征和装饰纹样制作成以“最具苗族文化识别度的元素”为题的调查问卷，最终获得有效问卷 60 份，并对问卷进行数据处理，见图 4。从处理的结果可知 2-1 号元素在所有的元素中得分最高（绿色代表造型特征，蓝色代表装饰纹样），表明以 2-1 号造型要素为主要素材展开设计获得潜在消费者喜爱的可能性更高。

在以 2-1 号造型要素为素材进行设计构思之前，需要从上文解析中回顾该造型要素所对应的语境、语义、语用等内容以便于理解其蕴含的文化内涵。回顾

上文已了解其造型似牛角似月牙，是苗族对于日月的崇拜，更深入理解为苗族同胞在当时社会背景下对光的崇敬以及对自由的向往。在理解其文化内涵后，结合对苗族特色旅游纪念品市场的调研，发现其文化内涵的表达与灯具设计较为契合，所以选取灯具为设计的载体。为使灯具这种工业气息浓重的产品更加饱含苗族色彩，故又从图 4 中选取得分靠前的 2-4 号元素作为装饰元素对造型进行补充修饰。

4.1 形态的演变

为了保留造型元素及装饰元素的苗族韵味，结合对造型等的语构分析，运用形状文法的基本法则如剪切、替换等法则^[12]以及形态创造学对灯具造型要素以及装饰元素进行形态的演变，演变的过程见图 5。

4.2 设计结果

在演变结果的基础上，针对产品的客观需求，运

用现代设计手法对产品展开进一步设计，最终得到设计结果见图 6。产品造型简洁美观并很好地传承了苗

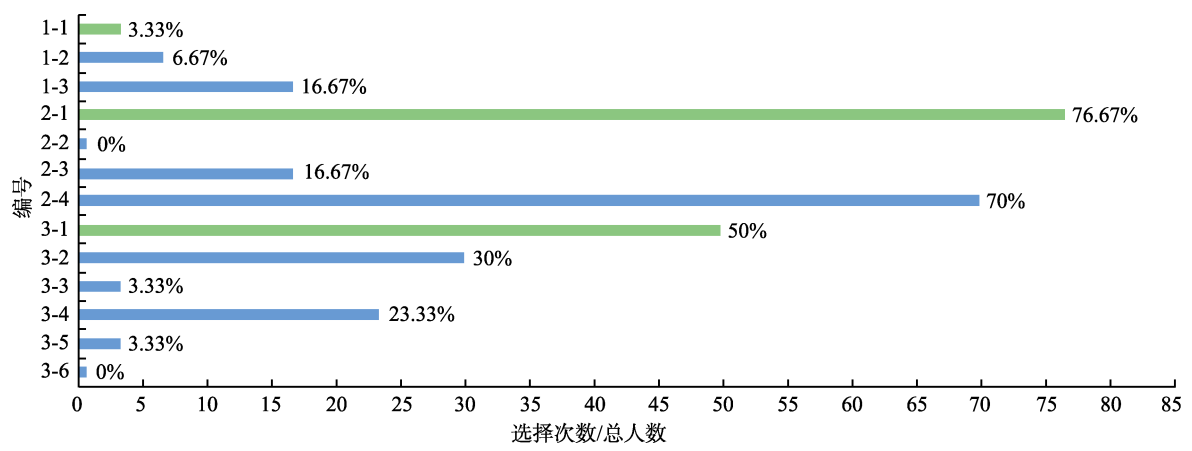

图 4 造型元素的问卷结果
Fig.4 The results of the survey on modeling

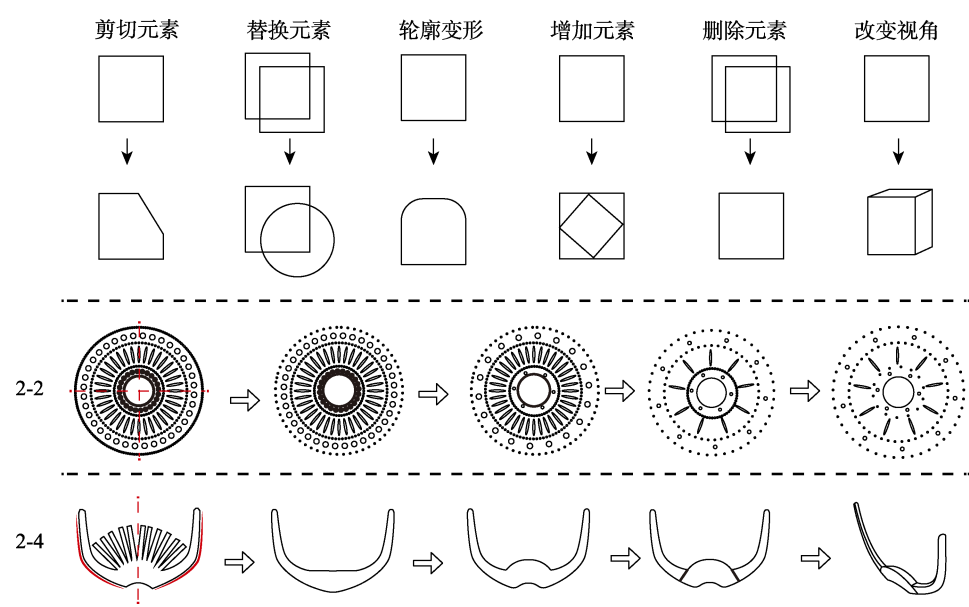

图 5 演变法则及造型 2-2 和 2-4 的形态演化
Fig.5 The deformation rule and evolution of pattern 2-2 & 2-4

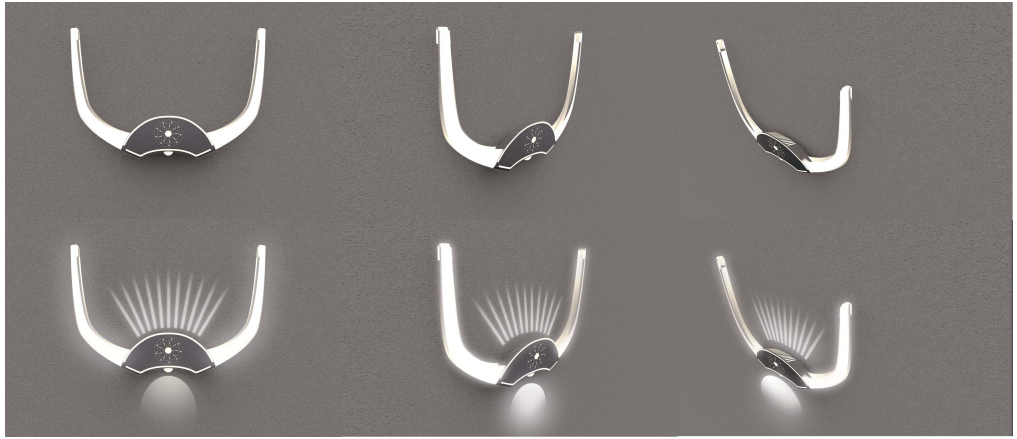

图 6 设计案例
Fig.6 Design of the case

族银饰的形态特征,产品造型以及产品灯光的效果是将古代苗族人民的思想诉求通过新的方式进行演绎。最终该产品是一款新颖且符合大众审美的苗族特色旅游纪念品。

5 结语

通过设计符号学对贵州苗族银饰的解析,为贵州苗族特色旅游纪念品的设计开发提供了丰富的素材与知识,使得设计师能更好地去感受苗族银饰以及文化内涵。运用现代的设计理论,以灯具的设计为例,将苗族银饰传统文化与现代的审美相结合,构建贵州苗族文化符号与现代设计语言之间的对话,使苗族银饰传统文化内涵以新的艺术形式再现。这种传统与现代的碰撞,不仅推进了苗族文化在现代设计应用中的发展,更是对贵州苗族传统文化的保护与传承。

参考文献:

- [1] 刘孝蓉. 贵州民族工艺品传承与旅游商品开发探讨——以台江县施洞镇银饰、刺绣为例[C]//第六届海峡两岸休闲农业发展学术研讨会, 2008.
LIU Xiao-rong. On the Inheritance of National Handicrafts and the Development of Tourist Commodities in Guizhou Case Study of Silverware and Embroidery in Shidong Town, Taijiang County[C]// The Sixth Cross Straits Leisure Agriculture Development Seminar, 2008.
- [2] 彭莉. 基于贵州少数民族文化的旅游纪念品设计研究[J]. 包装工程, 2012, 33(20): 49—52.
PENG Li. Research on Tourist Souvenirs Design Based on the Ethnic Culture of Guizhou[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(20): 49—52.
- [3] 田爱华. 苗族银饰艺术形象的现代文化价值[J]. 贵州民族研究, 2015(2): 92—96.
TIAN Ai-hua. The Modern Cultural Value of the Artistic Image of Miao Silver[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2015(2): 92—96.
- [4] 田爱华. 苗族银饰的保护与产业开发探析——以东部方言区苗族银饰为例[J]. 四川戏剧, 2015(4): 62—65.
TIAN Ai-hua. Study on the Protection and Industrial Development of Miao Silverware Case Study of Miao Silverware in the Eastern Dialect Area [J]. Sichuan Drama, 2015(4): 62—65.
- [5] 栗嘉忆. 贵州旅游商品包装设计中的苗族传统图案借鉴[J]. 包装工程, 2014, 35(12): 116—119.
LI Jia-yi. Use of Traditional Miao Patterns into Guizhou Tourism Commodities Packagin[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(12): 116—119.
- [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, 2013(11): 2065—2072.
ZHU Shang-shang, LUO Shi-jian. Re-creation of heritage elements based on design semiotics in product design [J]. Journal of Zhejiang University, 2013(11): 2065—2072.
- [7] 贺雪梅, 李颖颖, 蒋颖. 唐代仕女造型因子研究及设计应用[J]. 包装工程, 2016, 47(12): 176—179.
HE Xue-mei, LI Ying-ying, JIANG Ying. Form Factors and Design Application of Tang Dynasty Ladies[J]. Packaging Engineering, 2016, 47(12): 176—179.
- [8] 李妮. 基于符号学层面的趣味产品设计研究[J]. 包装工程, 2006, 37(5): 246—248.
LI Ni. Research of Fun Product Design on the Basis of Semiotics[J]. Packaging Engineering, 2006, 37(5): 246—248.
- [9] 傅凯, 俞莲. 坐具设计中的设计符号学解析[J]. 包装工程, 2012, 33(2): 36—38.
FU Kai, YU Lian. Analysis of Design Semiotics in Seat Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(2): 36—38.
- [10] 梁太鹤. 苗族银饰的文化特征及其他[J]. 贵州民族研究, 1997(1): 69—73.
LIANG Tai-he. Cultural Features of Miao Silverware and Other[J]. Guizhou Ethnic Studies, 1997(1): 69—73.
- [11] 成雪敏. 苗族银饰图案题材研究[J]. 美术大观, 2012(12): 56—57.
CHENG Xue-min. A Study on the Theme of the Miao Silverware[J]. Art Panorama, 2012(12): 56—57.
- [12] 卢兆麟, 汤文成, 薛澄岐. 简论形状文法及其在工业设计中的应用[J]. 装饰, 2010(2): 102—103.
LU Zhao-lin, TANG Wen-cheng, XUE Cheng-qi. Discussion on Shape Grammar and Its Application in Industrial Design[J]. Zhuangshi, 2010(2): 102—103.