

土家族西兰卡普纹样分析及在文创设计中的应用

Analysis of Tujia Xilankapu Patterns and Their Application in Cultural and Creative Designs

杨梅 Yang Mei

文学与传媒学院，重庆工商大学派斯学院，重庆市合川区，401520，中国.

Faculty of Letters and Media, Pass College of Chongqing Technology and Business University, Hechuan District, Chongqing, 401520, China. Email: 1510927051@qq.com (correspondence)

摘要: 为拓宽西兰卡普传统纹样的展现方式，使其适应现代社会的大众消费趋势。文章采用文献研究法及案例剖析法对西兰卡普传统纹样进行意义解读，并利用二维及三维设计软件等辅助工具进行传统纹样再设计，将理论分析与实践活动进行有机结合。通过对西兰卡普传统纹样历史渊源的梳理，纹样造型及色彩搭配的分析，探究了西兰卡普纹样创作背后蕴含着深刻的民族文化内涵及其在土家族历史中起到的“文字传播”、情感表现等重要作用。西兰卡普被誉为土家族悠久文化的鲜活印记，承载着土家族斑斓多彩的民俗精髓，因此，探索西兰卡普纹样的再创造性具有现实意义。将西兰卡普传统纹样与文化创意产品进行结合，使西兰卡普这一传统“老人”紧跟社会进程的步履。

Abstract: In order to broaden the way of displaying the traditional patterns of Xilankapu and make it adapt to the trend of mass consumption in modern society. The article adopts literature research method and case analysis method to interpret the meaning of the traditional patterns of Xilankapu, and utilizes two-dimensional and three-dimensional design software and other auxiliary tools to redesign the traditional patterns, aiming at the organic combination of theoretical analysis and practical activities. Through the combing of the historical origin of Xilankapu traditional patterns, the analysis of pattern shape and color matching, we explored the profound national cultural connotation behind the creation of Xilankapu patterns and its important role in the history of the Tujia ethnic group, such as “word dissemination” and emotional expression. Xilankapu is regarded as a vivid imprint of the long culture of the Tujia people and carries the essence of the colorful folklore of the Tujia people, therefore, it is of practical significance to explore the recreation of Xilankapu patterns. Combining the traditional Xilankapu patterns with cultural creative products, the traditional “old man” of Xilankapu can keep pace with the social process.

关键词: 土家族织锦，纹样特征，色彩分析，产品设计，文化创意

Keywords: Tujia brocade, pattern characteristics, color analysis, product design, cultural creativity

1. 引言

西兰卡普，这一源自土家族的独特古老织锦，蕴含着深厚的文化底蕴。在土家族的语言中，“西兰”意为“铺盖”，而“卡普”则是“花”的别称，因此，西兰卡普被形象地称为“花铺盖”。它出自土家族女性之手，借助传统的木质腰机，编织出绚丽的图案（叶永水，2023）。作为土家族珍贵的传统工艺，西兰卡普不仅具有实用价值，能够作为铺盖使用，更是民俗文化的瑰宝。其纹样设计深受土家族所处的地理环境、人文氛围及民俗文化的影响，

与这些因素紧密相连。由于土家族没有文字，西兰卡普的纹样便承担了“看图说话”的特殊功能，成为了土家人公认的“文字”。其中，超过一半的纹样都是以土家族语命名的（黄鑫 & 张昕，2023）。在土家族人眼中，西兰卡普不仅是一件生活用品，更是吉祥符号的载体，融入了当地的民俗信仰。可以说，西兰卡普如同一部百科全书，浓缩了土家族的风土人情、审美趣味和价值观念。

然而，尽管西兰卡普被誉为中国少数民族四大名锦之一，但在历史的长河中，其市场份额却逐渐减少。一方面，当前市面上西兰卡普文创产品同质化严重，形式老化，且文创产品停留在二维平面化的设计，如铺盖、围巾、丝巾、布袋、装饰画等；另一方面，产品消费人群单一，大多集中人群在本地居民或中老年旅客。针对以上问题，此次研究深入探寻西兰卡普的历史脉络，并细致剖析其纹样造型的精巧与色彩搭配的和谐之美，最终将西兰卡普的经典纹样与现代常用产品进行巧妙融合，设计出一系列蕴含土家族风情并年轻化的文创产品形象。旨在拓宽传统纹样的展现维度，为探索民族传统文化的发展路径注入新的活力与可能。

2. 文献综述

西兰卡普已有两千多年的历史，与苗锦、侗锦、瑶锦并称为四大锦，是我国南方民间最具特色的制造工艺之一。西兰卡普主要集中在湖南、湖北、重庆、贵州四省市交界地域，是土家族古老的民间制造工艺。土家族织锦技艺入选了第一批国家级非物质文化遗产名录。目前，对西兰卡普从民族学、文化学、历史学、符号学、传播学及设计学等学科角度展开的研究不在少数，其内容也比较丰富，成果较为突出。特别是从民族学和文化学的角度，包括研究西兰卡普的非遗价值及活态传承。从设计学的角度进行探讨的论文数量也较多，但在针对西兰卡普做设计实践时忽略了对受众群体的考虑，所设计的产品类型诸如丝巾、围巾、布袋等纺织类产品，其受众群体集中在中老年人、妇女，未能完全覆盖或吸引更多的人群，基于此，此次研究深入对西兰卡普的历史脉络的探寻，深入分析其纹样造与色彩搭配，最终将西兰卡普的经典纹样与现代常用产品进行巧妙融合，设计出一系列蕴含土家族风情并年轻化的文创产品形象，如高端礼品盒、糖果、收纳袋、居家地毯、纸杯，充分考虑各年龄层的特性，涵盖了生活中常见的日常用品，在富有装饰美感的基础上，保证了其现世实用价值。旨在为西兰卡普传统纹样的再创造性研究提供设计案例，为诸如此类的传统纹样增添一个具有实操意义的创新设计角度，同时试图推动传统文化的发展。

3. 研究方法

3.1. 文献研究法

本研究致力于对现有相关文献进行系统性的梳理与归纳，力求全面且深入地把握当前西兰卡普设计学领域的主要研究成果，以此为论文的撰写奠定坚实的理论基础并提供清晰的思路导向。此外，本研究还借助互联网资源，广泛搜集西兰卡普设计的多样案例，以期为本课题的研究提供详实的事实依据与有力的数据支撑。

3.2. 案例剖析法

本研究聚焦于西兰卡普纹样中的典型个案进行深入剖析，旨在揭示西兰卡普传统纹样乃至更广泛民族文化中潜藏的共同规律与特征。此过程将严格遵循例证解析与理论提炼的紧密结合原则，同时融入文献查阅的历史视角，实现微观细致分析与宏观综合概括的相辅相成。通过这一系列综合研究方法，本研究力求达到个案演绎与整体考察的有机统一，确保研究结论既具有深度又具备广度。

3.3. 设计实践法

本研究通过对西兰卡普传统纹样元素的提取与简化，选取西兰卡普最具特征的传统纹样，打破原有的图形组织解构，运用现代视觉思维、语言设计产生新的符号形态，在保留传统元素的基础上，结合现代审美和市场需求进行再设计，注重表达西兰卡普视觉元素的象征意义。研究西兰卡普传统制造工艺的特点，尝试使用新的材料和新的技术手段，以期契合现

代用户的审美偏好和使用需求。

4. 研究结果

4.1. 西兰卡普纹样题材分类

西兰卡普纹样，作为土家族女性将日常事物的观察、理解与感悟转化为图案的独特艺术表达形式，其题材广泛而丰富。通过深入文献梳理与总结，可将西兰卡普纹样大致划分为四大类别：生动灵动的动物鸟兽类、绚烂多彩的植物花草类、贴近生活的生活器物类，以及寓意吉祥的综合类。

关于西兰卡普纹样的数量，一直存在着不同的争论。一是认为，西兰卡普的传统纹样多达四百余种，其中，斜纹彩织图纹超过 200 种，平纹素色图纹 150 余种，土家花带图纹 50 余种。另一种讨论则倾向于将西兰卡普图案大致分为八类，并认为其图案种类约有 120 多种。这种数量上的差异，皆源于分类方法及统计标准的不同。然而，无论采用何种说法，西兰卡普纹样数量的丰富性都是不容忽视的。这些纹样不仅是土家族人民智慧与创造力的结晶，更是他们追求美好生活、寄托吉祥愿望的生动体现。

(a). 动物鸟兽类

西兰卡普的发源地主要是湘、渝、黔、鄂山区，属亚热带季风气候，为各类动物鸟禽提供了理想的栖息与繁衍环境，进而为艺术创作提供了取之不尽的灵感源泉。在制作动物鸟兽类纹样时，土家族的女性艺术家们以其独到的眼光与非凡的创造力，对这些自然界的生灵进行了提炼与适度的夸张变形。巧妙地简化了动物鸟兽的整体轮廓，同时着重突出了其最具代表性的特征部位，这样的处理手法不仅使得纹样更加简洁明快，便于识别，更赋予了作品独特的艺术魅力与生命力。

依据文化的内涵与审美形式的多样性，西兰卡普中的动物鸟兽类纹样可被精妙地划分为动物形体类、局部特征类、节气观念类及民间图腾类这四大类别，如表 1。

动物形体类纹样，根据动物的形体特征命名，如马毕、石毕、金鸡花、秧鸡花、螃蟹花、蝙蝠纹、蜘蛛花、野猪花等，也有将动物自然形态与传统吉祥图案或民间故事结合而进行命名的纹样，如狮子绣球、老鼠嫁女、野鹿含花、鹭鸶采莲、珍兽图等。

局部特征类，这类纹样则是聚焦于动物身体的某一特定部位，如手脚（猫脚花、狗脚花、虎脚花、猴子手）、皮纹（虎皮花）或面部特征（狗牙齿花、狮头花），尤为特别的是鸡盒子纹样，它创造性地选取动物内脏作为图案元素，展现了西兰卡普在图案选择上的独特视角与非凡创意（周颜蓉，2024）。

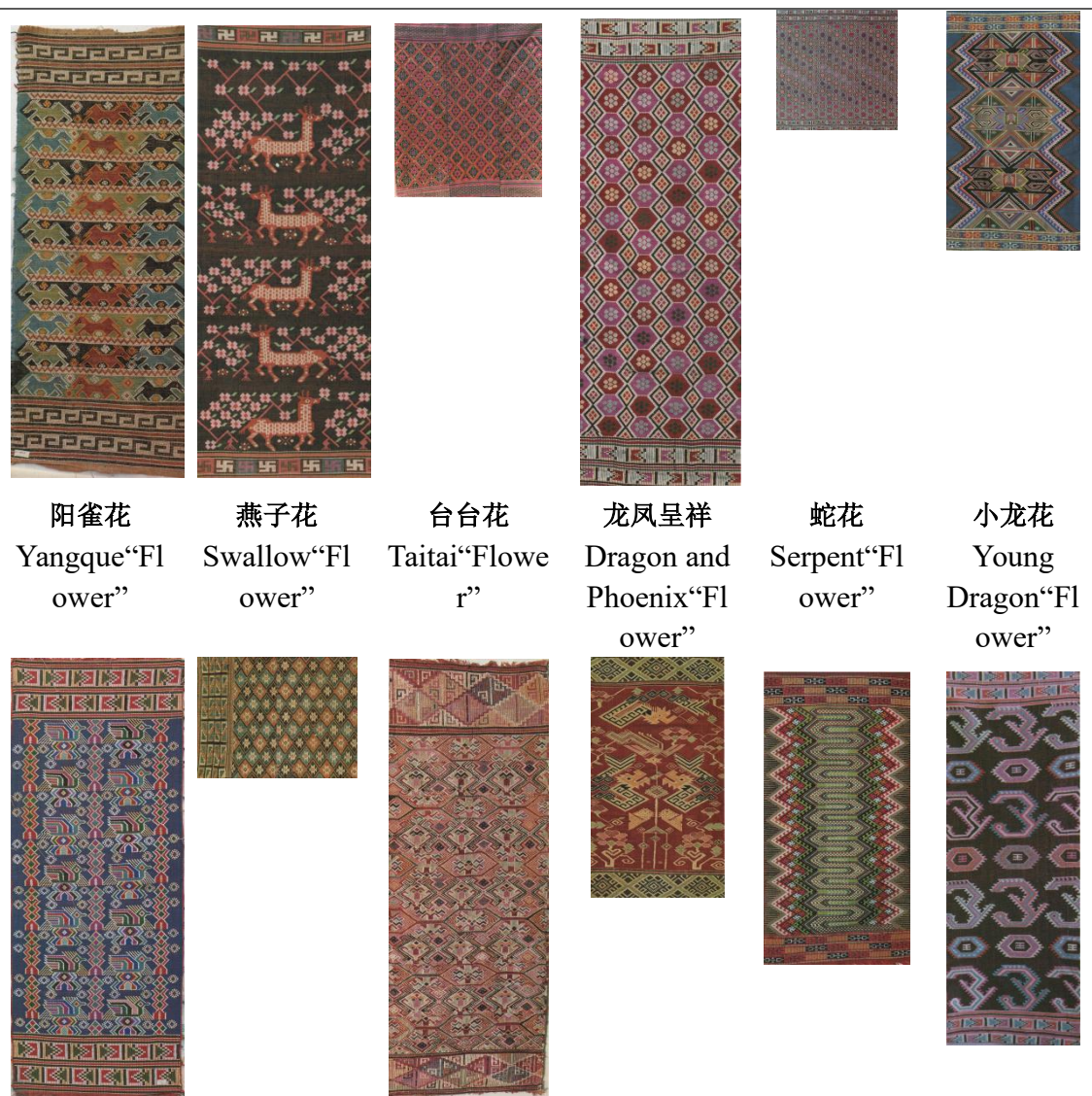
节气观念类中，有阳雀花、鸭浮水、燕子花与燕子尾等纹样，生动展现了土家族人对春之使者——阳雀、鸭子与燕子的认知，视它们为春天的预兆。

民间图腾类纹样则富含深厚的文化意蕴，包括台台花（台台虎）、双龙戏珠、龙凤呈祥、蛇花、蛇皮花、大龙花、小龙花、鲤鱼跃龙门及白虎图等，映射出土家族多元信仰的交融——祖先崇拜、土王崇拜与道教、佛教思想并蓄。其中，台台花（台台虎）纹样以白虎为纹样核心元素，白虎是古代巴人的图腾崇拜，土家族人作为巴人的后裔，以此来表达土家族人对先祖的崇高敬意。

表 1. 西兰卡普动物鸟兽类纹样

Table 1. Xilankapu Animal Bird and Beast Patterns

马毕花	野鹿含花	猫脚花	狗脚花	虎皮花	鸡盒子花
Horse“Flow	Wild	Pussyfoot“Fl	Dog's	Tiger	Chicken
er”	Deer“Flowe	ower”	Foot“Flowe	Skin“Flowe	Box“Flowe
	r”		r”	r”	r”

阳雀花	燕子花	台台花	龙凤呈祥	蛇花	小龙花
Yangque“Flower”	Swallow“Flower”	Taitai“Flower”	Dragon and Phoenix“Flower”	Serpent“Flower”	Young Dragon“Flower”

(来源：西兰卡普-土家织锦 www.xilankapu.com)

(Source: Xilankapu - Tujia Brocade www.xilankapu.com)

(b). 植物花草类

土家族世代居于亚热带季风气候的多山地区，大山高岭孕育了丰厚的自然资源，姿态万千的植物花草形态为土家族创造纹样元素提供了灵感源泉。除了得天独厚的地理优势，土家族植物纹样的繁荣离不开土家族人传承下来的农耕文化的发展，土家族以食为生存之根本，以土地为立足之基，依靠种植粮食实现自给自足。在解决基本的温饱需求之余，偶有闲情雅致观赏手中花草，并用传统织机织造技术将手中的花草变成一些几何形的简化具象图案，于是便产生了腾腾花、莲蓬花、莽子花、韭菜花、包谷花、绣球花、梭罗花、金勾莲、梅花、兰花、岩墙花、玫瑰花、棉花树等植物花草类纹样(刘伟桢，2024)，如表2。

植物花草类纹样，是通过模拟植物花草的自然形态或将其与其他符号相结合，创造出新的视觉形态，并据此进行命名的。例如，莲花、梭罗花等纹样，便是直接采用了植物花草原有的自然形态作为命名依据。在西兰卡普中，莲花纹样蕴含着“光明”与“长生”等深刻的象征意义，它代表着生生不息、蓬勃旺盛的生命力。而织有梭罗花图案的土花铺盖，常被用作女子的陪嫁物品，承载着深厚的文化寓意。

在植物花草类纹样中，岩墙花较为独特，其原始形态并非自然界中的真实植物或花卉，而是土家族人民利用石头镶嵌技艺构建出的墙面装饰。该纹样之所以被命名为岩墙花，是因

为其整体视觉呈现像是在坚实的墙壁上绽放出一朵朵由石头构成的“花朵”，这种独特的视觉效果使得岩墙花虽非源自自然植物，却仍被归类于植物花草类纹样之中，显示出土家族人民独特的审美意味与创造力。

表 2. 西兰卡普植物花草类纹样

Table 2: Xilankapu Plant and Flower Patterns

梅花 Plum Blossom	韭菜花 Leeks“Flower”	腾腾花 Tengteng“Flower”	莲蓬花 Lotus Seed Head “Flower”	岩墙花 1 Walls “Flower”1	岩墙花 2 Walls “Flower”2
					

(来源：西兰卡普-土家织锦 www.xilankapu.com)

(Source: Xilankapu - Tujia Brocade www.xilankapu.com)

(c). 生活器物类

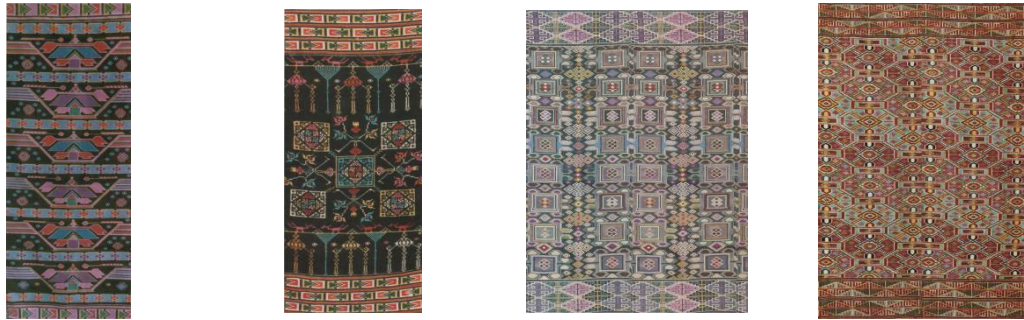
土家族展现出一种与生俱来的对生活热爱天赋，他们擅长将质朴无华的日常生活器具转化为绚烂多彩的“花”形纹样。以椅子花为例，椅子作为日常生活中最为普遍的家具之一，在土家族中分为太师椅与传统家常椅两类。这些椅子经过多色丝线精心织造，形成了独具特色的纹样。椅子花的织造工艺颇为复杂，不仅在于丝线色彩的丰富运用，更在于其结构设计的精巧多变。再如，磨盘花与豆腐架子花，二者分别源自土家族在磨制与过滤豆腐时所使用的器具。磨盘花模拟了石磨盘的外观，呈现出圆形或近似圆形的形态；而豆腐架子花则展现出长方形或近似长方形的结构特征。此外，还有板凳花、桶盖花、棋盘花、桌子花、耙耙架花、船船花以及土王五颗印等纹样，均是土家族人民将日常生活中的常见器物，通过巧妙的配色与组合，编织成一幅幅生动美好的画面，如表 3。在生活器物类纹样中，土王五颗印尤为独特，其纹样设计为一枚土王大印与四方四枚小印相连，寓意土王为权力核心，统辖四方小土司。这一纹样深刻体现了土家族人民对土司的崇敬与敬仰之情。

西兰卡普中的生活器物类纹样不仅记录了土家族人民的生活方式和习俗，也展示了他们对权力和地位的尊崇以及对美好生活的期盼。

表 3. 西兰卡普生活器物类纹样

Table 3: Xilankapu Living Artifacts Patterns

豆腐架子花 Tofu shelf“Flower”	土王五颗印 the five seals of native king	椅子花 Chairs“Flower”	桌子花 Desks“Flower”
-----------------------------	--	-----------------------	----------------------

(来源：西兰卡普-土家织锦 www.xilankapu.com)
(Source: Xilankapu - Tujia Brocade www.xilankapu.com)

(d). 吉祥综合类

在历史演进的脉络中，土家族与其他民族间的互动交流显得尤为重要，尤为突出的是在雍正帝统治时期所推行的“改土归流”政策背景下，土家族与汉族之间的文化交流活动变得尤为频繁与深入。这一交流过程促使土家族吸纳并融合了汉文化中的部分传统吉祥纹样，进而孕育出众多独具民族特色的吉祥图案（李佳琰&张勇，2023）。例如，一品当朝图，这一图案源自明清时期官员服饰上的补子设计，用以标识官员的品级。具体而言，文官一品官服的补子图案为仙鹤，而武官一品官服的补子图案则为狮子（贾玺增，2018）。因此，在吉祥图案的创作中，仙鹤或狮子常被用作一品高官的象征，太阳则象征皇帝，整个图案构图呈现出“一品当朝”的态势，寓意仕途顺畅、官运亨通。土家族在此基础上，将一品当朝图的完整画面提炼为“一品当朝”这四个汉字，作为设计元素，并与传统织锦的经纬交织技艺相融合，创造出既蕴含土家族文化特色又富有吉祥寓意的纹样。

吉祥综合类还有万字符、福禄寿字、勾纹（分为单勾、双勾、八勾、十二勾、二十四勾、四十八勾）、鲤鱼跳龙门、田字花、王字花、十字花等纹样，皆蕴藏着土家族人对美好生活的热爱与祝福，如表 4。

表 4. 西兰卡普吉祥综合类纹样

Table 4: Xilankapu Auspicious Composite Patterns

福禄寿喜 Good Fortune, Luck, Longevity and Happiness	四十八勾 Forty-Eight Hooks	文字纹 Words Patterns	一品当朝 Yipindangchao

(来源：西兰卡普-土家织锦 www.xilankapu.com)
(Source: Xilankapu - Tujia Brocade www.xilankapu.com)

4. 2. 西兰卡普纹样特征分析

(a). 丰富多样的题材

西兰卡普纹样题材较为广泛,其内容几乎涵盖了关于土家族生活的各个方面,包括动物、植物、器物、文字等。纹样通常用象征和抽象两种手法来进行表现,土家人认为所有纹样都代表着美好,所以将许多纹样都描绘为“花”,比如天上飞的“阳雀花”“燕子花”,地上走的“狮子花”“野猪花”,想象中的“大龙花”“小龙花”,日常生活中的“椅子花”“桌子花”等,均象征着对美好事物的向往。伴随着多个民族之间的交流,土家族西兰卡普纹样的种类逐渐从“改土归流”前就已经存在的原生纹样到“改土归流”后受到汉文化影响而衍生出的带有文字和吉祥内涵的纹样,再到新中国成立后专家学者和织锦艺人为适应社会发展,从艺术创新的视角进行探索而创造出的再生纹样。

(b). 连续对称的几何造型

西兰卡普纹样的整体造型规律受到传统织机织造工艺的限制,呈现出抽象几何化的造型特点,其简练概括,但意义深远,并且具有极强的装饰效果。

西兰卡普纹样通常不是以某个单独的元素存在,而是将单个独立纹样通过连续对称的设计手法重复运用在画面中,最终形成二方连续、四方连续或八方连续的复杂效果图案。如经典纹样“四十八勾”,由“八勾”图案作为基础原型,以菱形形状向四边连续对称重复,层层扩散,形成最终饱满丰富的视觉效果。

(c). 厚重艳丽的色彩

鲜艳、饱和度高的色彩是西兰卡普重要的艺术特征之一。土家族人居住在茂林山区,受其所处的地域和生存环境的影响,西兰卡普纹样上所用的颜色基本都是本地植物制成的染料,所以织物色彩主要为黑色、红色、黄色、白色、蓝色。这五种颜色被称为“方正五色”,有着吉祥的寓意(王珍雅婕, 2022)。关于配色原则,土家人有一首三字歌诀得以概括:“黑配白,哪里得;红配绿,选不出,蓝配黄,放光芒。”这表明了土花铺盖喜用对比色,用黑白衬托钩提(刘舒颖, 2023)。

值得一提的是,红色与黑色的搭配是土家族常用配色,在土家人眼中,红色代表光明,黑色代表庄重,红与黑的搭配象征着万物发展之道(顾正道&赵喆熙, 2024)。故西兰卡普以红色为主色,以黑色为辅色,其间用黄、蓝、白色作点缀色。使整个画面古艳厚重,斑斓多彩之感。

(d). 注重对比与反衬

在色彩搭配方面,还较为注重色彩的对比与反衬,在鲜艳图案的边沿用清淡的颜色来勾画,再用其他复色去进行适当地填充,使得整体画面视觉上较为鲜明同时过渡又较为柔和。强调一种艳而不俗、清新明快、安定调和的艺术效果。

总的来说,西兰卡普在造型和色彩方面均展现出独特的地域性和民族性特点,这些特点不仅体现了土家族人民的智慧和创造力,也展示了他们对美好生活的向往和追求。

4.3. 西兰卡普纹样在文创产品设计中的应用

为了促进传统文化的有效传承与持续发展,必须与现代人的审美取向及精神需求相契合,这就需要积极探寻一条可行性的发展路径。所以,在本次研究中,对西兰卡普的部分传统图案进行了再设计,并将之应用于文化创意产品之中。介于过往研究中对西兰卡普设计实践方面仍停留在服装纺织品的设计探索,故此次设计结合了不同种类及不同维度的产品进行设计实践。

设计元素主要从西兰卡普传统纹样中提取了摆手舞、白虎图、阳雀花、野鹿含花、野猪花、马毕、大龙花、大蛇花等一些经典纹样,创作时,在保留某些原有纹样造型和色彩的基础上,通过解构、重复、并置等方法进行设计,如图1。

将西兰卡普中经典的蓝色作为此次设计的主色,蓝色象征着希望,使整个画面显得勃勃生机;将紫、白、橙、红等色作为辅色,与蓝色做撞色对比,更加显示出活跃之感。

画面中借鉴使用了对称、开光的结构形式，使画面看起来更有节奏感。在结构布局时，将人置于画面的视觉中心点，各动物纹环绕在四周，用福、禄二字作为连接人与动物的桥梁，其寓意为：人与自然是生命共同体，人类与大自然和谐共生才能创造福祉。

最终，选择了礼品盒外包装、收纳袋、食品包装、一次性消耗产品、家纺产品等不同使用目的以及适应不同年龄段需求的产品种类进行设计，如图 2。

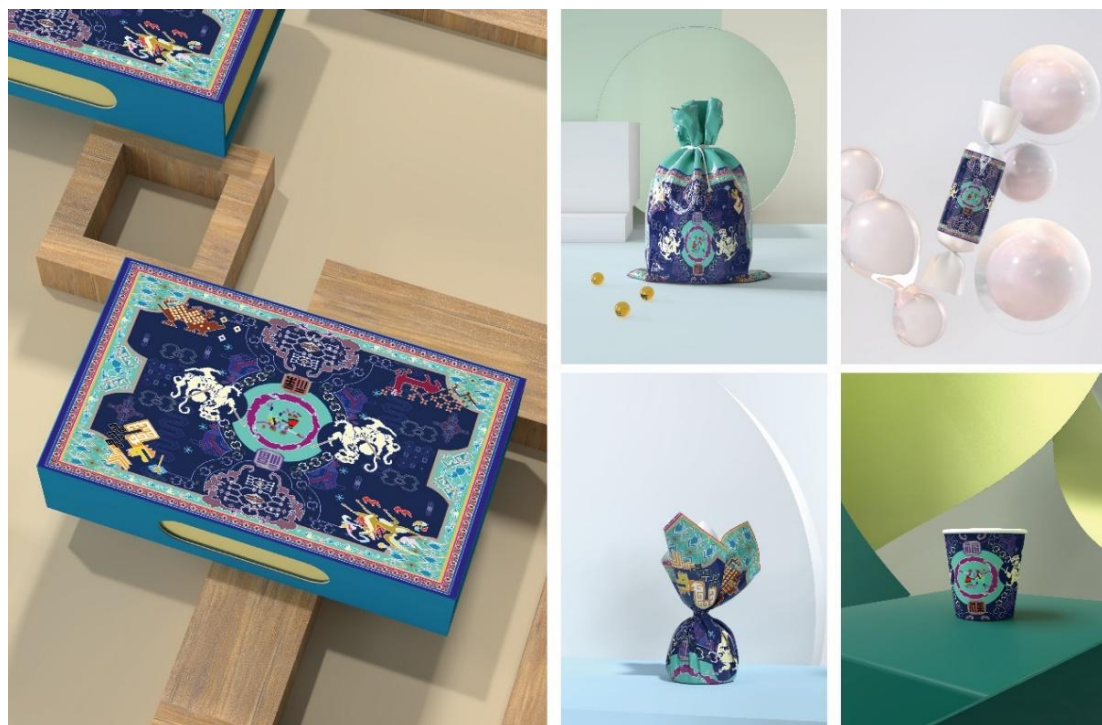

图 1. 西兰卡普纹样设计

Figure 1. Designs of Xilankapu Pattern

(来源：作者，2024. 11. 1)

(Source: Author, 2024.11.1)

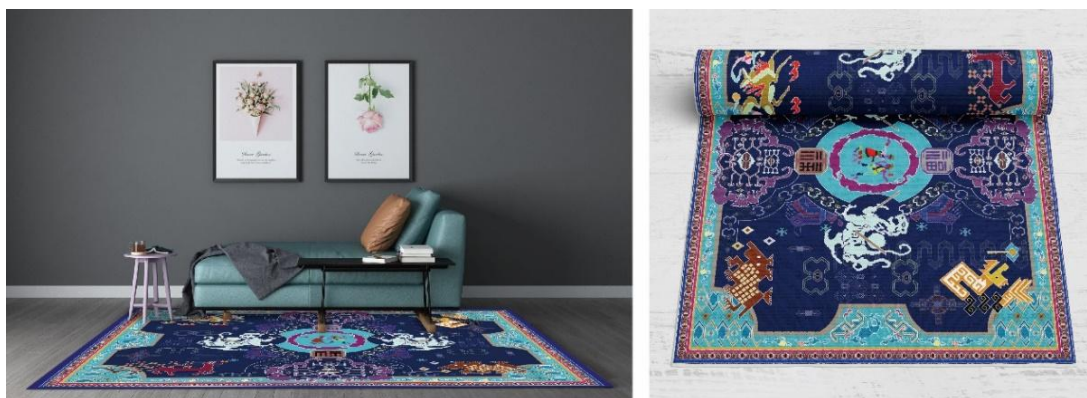

图 2. 西兰卡普纹样文创产品设计

Figure 2. Cultural and Creative Product Designs of Xilankapu Pattern

（来源：作者，2024.11.1）

(Source: Author, 2024.11.1)

5. 讨论和结论

5.1. 理论意义

针对西兰卡普这一文化符号，过往学术界的研究重心多聚焦于其种类特性、内蕴涵等议题之上，而对于系统性地剖析西兰卡普纹样之造型特征及其在实际应用中所面临的问题，则显得相对匮乏。故而，本研究致力于将西兰卡普纹样与文化创意产品设计的研究相结合，选取民族传统工艺作为研究出发点，并以西兰卡普作为具体的典型范例，细致探讨了当前西兰卡普在设计层面所面临的挑战。此举旨在丰富民族文化创意产品的类型体系，推动民族文化的有效传承与蓬勃发展，为相关领域提供坚实的理论支撑，并有望为民族文化相关理论研究的拓展贡献一份力量。

5.2. 实际意义

各类三维立体形态的文化创意产品的创造与设计，无疑将为缓解西兰卡普传统工艺与当代呈现方式之间的矛盾与冲突提供有效助力，同时，也将有益于西兰卡普文化消费市场的逐步构建与优化，进而突破其发展进程的制约因素，促成新型文化产业链的成型。鉴于此，本研究针对文化创意产品在西兰卡普产业化、市场化进程中的具体应用模式、功能及价值意义，展开了深入而细致的探讨。因此，本研究对于推动西兰卡普文化产业的发展，加速其现代化转型进程，具有积极的促进作用。

5.3. 局限性与未来研究

在本研究的设计实践环节中，主要聚焦于实用性文化创意产品的探讨，而对于西兰卡普在创意表达层面以及科技融合手段的深度挖掘尚有不足，未能充分展开详尽的论述。展望未来，研究可逐步转向新媒体视域下西兰卡普的沉浸式体验设计，旨在增强受众在体验过程中的事件性参与感，使受众能够更为真切且多维度地领略西兰卡普的独特魅力，从而进一步拓宽研究的广度与深度。

5.4. 结论

西兰卡普纹样蕴含丰富多样，深刻体现了土家族独特的审美观念与生活情趣，是土家族传统文化中一颗璀璨的明珠，对于土家族乃至整个民族而言，均承载着保护与传承的重要意义。面对当前传承过程中遭遇的困境，我们应予以深刻反思并积极寻求解决之道。具体而言，可通过教育普及、技能培训等途径，提升土家族民众对西兰卡普的认知与珍视程度，激励青年群体投身学习并传承此项技艺。同时，需将民族民间艺术研究转化为具体实践行动，探索将西兰卡普与现代设计理念相融合的新路径，以此开发出既具备时代特征又富有市场竞争力的新产品，赋予其现代实用价值，满足当代消费者的多元化需求，从而实现西兰卡普的活态

传承与可持续发展。

西兰卡普，作为土家族文化的重要象征之一，亟需强化与其他民族文化之间的沟通与融合进程。通过策划展览、演出等一系列文化活动，既能充分展现西兰卡普所蕴含的非凡魅力，也能增进不同民族间对于彼此文化的深刻理解和相互尊重。在致力于保护与传承西兰卡普这一独特技艺的道路上，还需积极探索其创新发展的可行路径，旨在推动土家族文化的全面繁荣与持续发展。

6. 知识贡献

在研究视角的选取上，本研究在理论架构层面采用了民族学与设计学交叉融合的路径进行展开，以此确保文章内容既融合了民族学与传播学的理论根基、研究方法，又兼具了两者的行文特色与逻辑结构。在观点与结论的提炼上，本研究将民族学、文化学等相关学科的基本原理与研究范式，与西兰卡普的设计实践活动紧密关联，深入剖析并归纳了当前西兰卡普所面临的困境与挑战。在此基础上，本研究有针对性地提出了一系列具有可行性的实施策略与发展导向，旨在为西兰卡普的未来发展提供有力的理论支撑与实践指导。将文创设计的思路，引入到西兰卡普民族传统工艺的保护与传承的研究领域中来，并设计了一系列关于西兰卡普传统纹样的实用文创产品，如礼品盒、居家地毯、糖果、收纳袋、以及一次性纸杯，涵盖不同类型及不同年龄层，使西兰卡普文创产品更加落到实处，为后续有关西兰卡普等民族传统工艺及整个民族文化和“非遗”的学术研究与经营实践，提供一定的理论指导与案例参考。

附录

表 1. 西兰卡普动物鸟兽类纹样

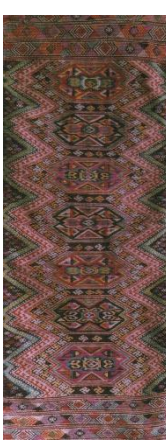
Table 1. Xilankapu Animal Bird and Beast Patterns

马毕花 Horse“Flow er”	野鹿含花 Wild Deer“Flowe r”	猫脚花 Pussyfoot“Fl ower”	狗脚花 Dog's Foot“Flowe r”	虎皮花 Tiger Skin“Flowe r”	鸡盒子花 Chicken Box“Flowe r”
					
阳雀花 Yangque“Fl ower”	燕子花 Swallow“Fl ower”	台台花 Taitai“Flowe r”	龙凤呈祥 Dragon and Phoenix“Fl ower”	蛇花 Serpent“Fl ower”	小龙花 Young Dragon“Fl ower”
					

(来源：西兰卡普-土家织锦 www.xilankapu.com)
(Source: Xilankapu - Tujia Brocade www.xilankapu.com)

表 2. 西兰卡普植物花草类纹样

Table 2: Xilankapu Plant and Flower Patterns

梅花 Plum Blossom	韭菜花 Leeks“Flower”	腾腾花 Tengteng“Flower”	莲蓬花 Lotus Seed Head “Flower”	岩墙花 1 Walls “Flower”1	岩墙花 2 Walls “Flower”2
					

(来源：西兰卡普-土家织锦 www.xilankapu.com)
(Source: Xilankapu - Tujia Brocade www.xilankapu.com)

表 3. 西兰卡普生活器物类纹样

Table 3: Xilankapu Living Artifacts Patterns

豆腐架子花 Tofu shelf“Flower”	土王五颗印 the five seals of native king	椅子花 Chairs“Flower”	桌子花 Desks“Flower”
			

(来源：西兰卡普-土家织锦 www.xilankapu.com)
(Source: Xilankapu - Tujia Brocade www.xilankapu.com)

表 4. 西兰卡普吉祥综合类纹样

Table 4: Xilankapu Auspicious Composite Patterns

福禄寿喜 Good Fortune, Luck, Longevity and Happiness	四十八勾 Forty-Eight Hooks	文字纹 Words Patterns	一品当朝 Yipindangchao
			

(来源：西兰卡普-土家织锦 www.xilankapu.com)

(Source: Xilankapu - Tujia Brocade www.xilankapu.com)

图 1. 西兰卡普纹样设计

Figure 1. Designs of Xilankapu Pattern

(来源：作者，2024. 11. 1)

(Source: Author, 2024.11.1)

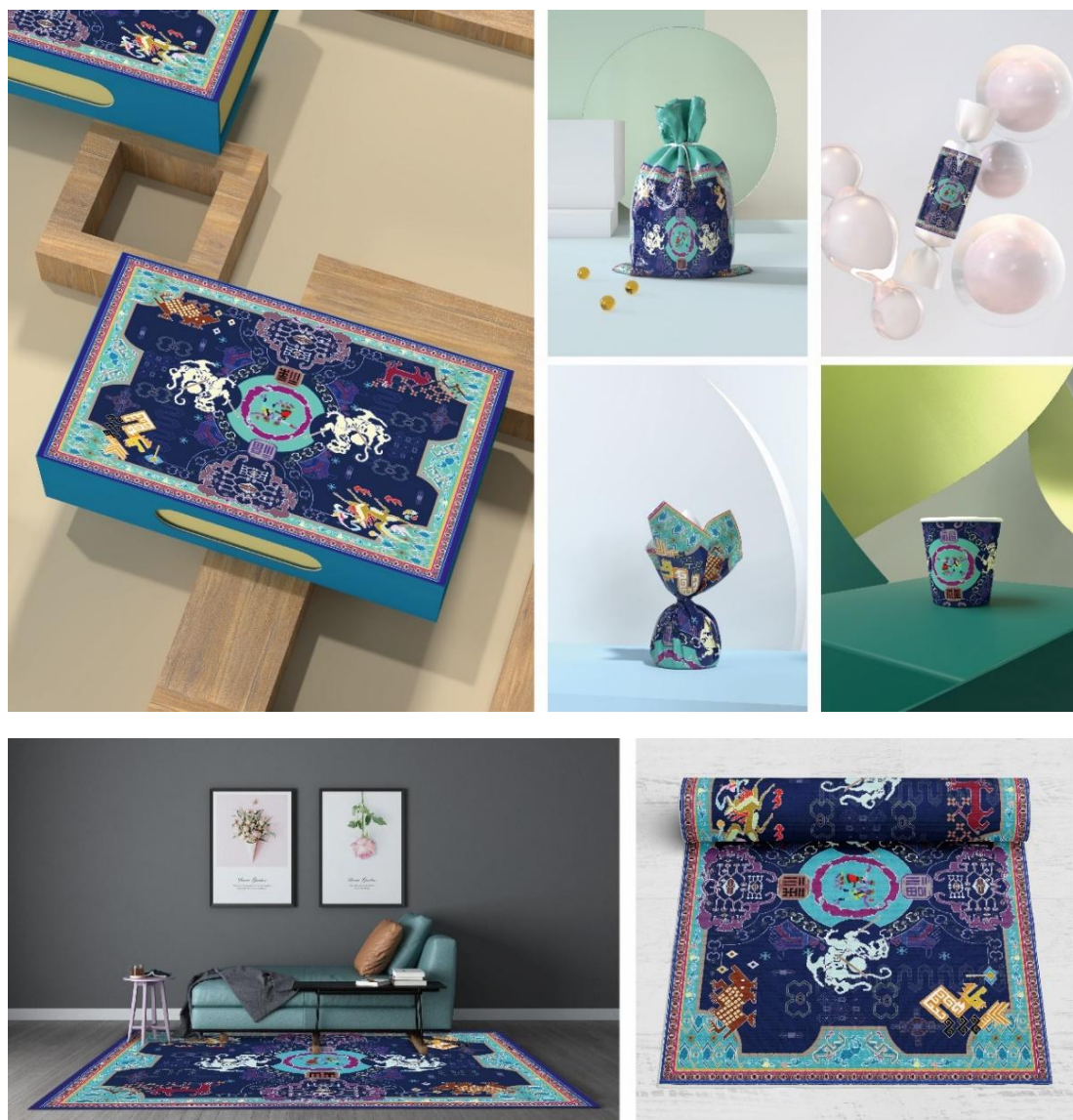

图 2. 西兰卡普纹样文创产品设计

Figure 2. Cultural and Creative Product Designs of Xilankapu Pattern

(来源: 作者, 2024. 11. 1)

(Source: Author, 2024.11.1)

文献参考

- 崔岩. (2024). 调研分析: 西兰卡普的非遗价值. *丝绸*, 9, 136-140.
<https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-7003.2024.09.016>
- 富尔雅, 张娟, & 张永鸽. (2024). 西兰造物: 非遗视域下的数字化文创产品设计研究. *大众文艺*, 6, * 48-50. <https://doi.org/10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2024.06.018>
- 富尔雅, & 孙佳佳. (2024). 活态传承与数字化技术耦合: 视觉文化时代的西兰卡普研究. * *艺术教育*, 3, * 45-48.
- 葛英颖, & 杨田甜. (2018). 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. * *东华大学学报(社会科学版)*, 3, 169-173.
- 顾正道, & 赵喆熙. (2024). 西兰卡普图案在包装设计中的应用策略. *绿色包装*, 11, 190-193. <https://doi.org/10.19362/j.cnki.cn10-1400/tb.2024.11.042>
- 顾正道, & 赵喆熙. (2024). 西兰卡普色彩体系的符号学解析. *色彩*, 8, 103-105.
- 黄利筠, & 李姣丽. (2019). 西兰卡普在服装设计应用中的局限性及解决对策. *艺术科技*, 32(11), 105+179.
- 黄鑫, & 张昕. (2023). 西兰卡普的审美价值研究. *文物鉴定与鉴赏*, 15, 153-156.
<https://doi.org/10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.15.036>
- 贾玺增. (2018). *中外服装史(第二版)*. 东华大学.
- 李东格. (2018). 西兰卡普艺术的重生之美——论西兰卡普图纹表现形式与装饰性油画的结合. *中国民族博览*, 7, 219-220.
- 李佳琤, & 张勇. (2023). 土家族西兰卡普纹样研究及其创新应用. *服装设计师*, 9, 56-59.
<https://doi.org/10.20100/j.cnki.cn11-4548/ts.2023.09.008>
- 刘重嵘. (2018). 四十八勾手工西兰卡普包袋系列. *服饰导刊*, 4, 81.
- 刘舒颖, 胡柯, & 曾佳琳. (2023). 西兰卡普纹样在文创设计中的创新与应用. *天工*, 34, 70-72.
- 刘伟桢. (2024). 土家族西兰卡普植物类图案中的美学探析及设计应用. *文化学刊*, 2, 16-20.
- 卢杨, & 覃莉. (2019). 西兰卡普阳雀花图形符号色彩探析及设计应用. *创意设计源*, 6, 75-80.
- 彭凌燕. (2019). 地方高校设计教学与博物馆项目合作的新路径——以西阳县博物馆创意产品设计为例. *装饰*, 5, 126-127.
- 万云青. (2019). 西兰卡普文化形象. *装饰*, 12, 144.
- 王敏, & 彭昌盛. (2024). 符号学视阈下土家族西兰卡普文化因子提取及设计应用研究. *包装工程*, 20, 333-345. <https://doi.org/10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.20.030>
- 王珍雅婕. (2022). 基于土家族非遗文化的西兰卡普图案再设计. * *丝网印刷*, 3, 39-42.
- 尹婧, & 田余辉. (2021). “西兰卡普”创意手鞠系列设计作品. *丝绸*, 1, 149.
- 叶水云. (2023). 土家族西兰卡普的艺术价值及发展. *天工*, 13, 67-69.
- 周颜蓉. (2024). 西兰卡普动物纹可拓重构设计研究. *设计*, 1, 19-23.