

辽瓷鸡冠壶传统纹样在文化创意产品设计中的应用

高雨辰, 赵婕

(沈阳航空航天大学, 沈阳 110136)

摘要: **目的** 总结辽瓷鸡冠壶传统纹样的提取和转译方法, 设计出具有浓郁辽瓷文化的文化创意产品。**方法** 查阅史书、论文等相关文献, 分析对辽瓷鸡冠壶的分类方法, 结合设计方案, 选取合适的分类方法。对辽瓷中属于契丹器型的鸡冠壶进行全面系统的分析, 将辽瓷鸡冠壶分为内、中、外 3 个层次构建提取与转译模型, 分 3 条线路对辽瓷鸡冠壶设计元素进行提取与转译。将提取的相关设计元素赋予现代化因子, 进行设计验证。**结论** 通过对辽瓷鸡冠壶的系统分析、筛选, 构建提取与转译模型, 总结转译方法, 基于辽瓷鸡冠壶设计出具有浓郁契丹民族特色的文化创意产品。

关键词: 鸡冠壶; 传统纹样; 文创; 提取; 转译

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)04-0122-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.04.013

Application of Traditional Pattern of Liao Porcelain Chicken Comb Pot in the Design of Cultural and Creative Products

GAO Yu-chen, ZHAO Jie

(Shenyang Aerospace University, Shenyang 110136, China)

ABSTRACT: The work aims to summarize the extraction and translation methods of traditional patterns of Liao porcelain chicken crown pots, and design cultural and creative products with rich Liao porcelain culture. Firstly, the related literatures such as history books and papers were reviewed and the classification methods of Liao porcelain chicken crown pots were analyzed. Combined with the design scheme, the appropriate classification method was selected. Secondly, a comprehensive systematic analysis on the chicken-shaped pots belonging to the Khitan type in Liao Porcelain was carried out. The Liao porcelain chicken-crowned pots were divided into three levels: internal, middle and outer to construct the extraction and translation model and extract and translate the design elements of Liao porcelain chicken crown pot through 3 lines. Finally, the relevant design elements extracted were given with modernization factors for design verification. Through the systematic analysis and screening of the Liao porcelain chicken crown pot, the extraction and translation model is constructed, and the translation method is summarized. Based on the Liao porcelain chicken crown pot, a cultural creative product with strong national characteristics of Khitan can be designed.

KEY WORDS: cockscomb pot; traditional pattern; cultural creation; extraction; translation

辽瓷鸡冠壶是契丹文化的代表性符号, 具有浓郁的契丹民族特色, 从造型、装饰纹样、实用价值等方面都有强烈的地域特色, 其实用价值和精神价值兼具。本文以辽瓷鸡冠壶为媒介, 挖掘其背后的民族精神, 提取设计元素, 应用于现代文化创意产品设计中, 弘扬契丹民族精神。

1 辽瓷概况

契丹统一八部建立辽帝国, 为中国东北边疆地区的安定和发展做出了贡献。随着辽国的强盛, 人们追求稳定高品质的生活, 发展过程中与中原文化交融, 形成了独具特色的契丹文化。辽国的强盛为辽瓷的发

收稿日期: 2019-11-02

基金项目: 校引进人才科研启动基金“东胡族系传统纹样在文创产品设计中的应用研究”(18YB22)

作者简介: 高雨辰(1984—), 男, 河北人, 沈阳航空航天大学副教授, 主要研究方向为建筑环境艺术。

展提供了技术和资源，创造了别具一格的辽瓷文化。其中鸡冠壶便是辽瓷文化中的典型代表。

辽瓷文化是中国瓷器文化发展过程中璀璨的一笔，在继承了唐代的设计理念、技术，吸收了五代和北宋制瓷工艺的基础上，发展、创造出了一种独具地域特色的辽瓷。辽瓷的制作素材大多来源于契丹的日常生活以及地理环境，是契丹人日常生活的缩影。同时，辽瓷的发展也影射了辽代政治、经济的发展，辽瓷文化影响至今，成为历史研究的重要依据。

2 辽瓷鸡冠壶的分类与梳理

2.1 辽瓷鸡冠壶概述

鸡冠壶,又称马橙壶、马孟、皮囊壶。鸡冠壶的产生起源于“囊”，囊是游牧民族常用的马背上的工具。冯先铭的《中国陶瓷》中也曾提到：“鸡冠壶来源于皮囊，皮囊壶唐代河北邢密即有制作，辽的鸡冠壶，有单孔、双孔、环梁、横梁诸式，因单孔式鸡冠壶的单孔在鸡冠状内，故名鸡冠壶。”^[1]鸡冠壶的产生正是契丹人对游牧文化的发展和延续，是契丹典型生活用具。可见，鸡冠壶既具有使用价值，又具有精神价值，是契丹人追忆游牧生活的一种物化的方式。

2.2 辽瓷鸡冠壶的分类

鸡冠壶伴随着辽代的建立而产生，又随着辽代的灭亡而淡出历史。鸡冠壶见证了辽代历史的兴衰，记录了契丹文化的发展，承载着契丹的民族精神，故对鸡冠壶进行分类应考虑其发展历程与器形的关系。

据前人研究总结，将辽瓷分为契丹器型和中原器型两大类，其中契丹器型具有浓郁的民族风格和地域特色，是契丹人真实生活的写照。而鸡冠壶是契丹器型的典型代表，故本文选取属于契丹器型的鸡冠壶进行研究分析。

3 辽瓷鸡冠壶传统纹样梳理与分析

3.1 辽瓷鸡冠壶传统纹样梳理

辽瓷鸡冠壶的装饰纹样有些就地取材于皮囊壶,即皮囊壶的皮口、皮条、皮扣、仿针孔、仿皮革等装饰；

有些取材于契丹的日常生活状态；有些则借鉴中原的装饰纹样，融入自己的民族特色，创造出新的装饰纹样。李文信先生在辽瓷简述中将辽瓷鸡冠壶的纹样进行了梳理，在此基础上对纹样进行了分类^[2]，见图 1。

3.2 辽瓷鸡冠壶传统纹样分析

郭沫若先生在论述殷周青铜器分期问题时曾说过：“一个时代有一个时代的文体，一个时代有一个时代的字体，一个时代有一个时代的器制，一个时代有一个时代的花纹。”辽瓷鸡冠壶无论是造型还是装饰都源于契丹人的生活状态，随着契丹民族的发展，装饰纹样趋于多元化，造型也逐渐丰富,不局限于契丹原始装饰素材。本文选取了有代表性的几个时期的鸡冠壶对其年代、造型、装饰进行了分析，见图 2。在梳理辽瓷鸡冠壶发展历程的过程中发现辽瓷鸡冠壶的发展和装饰与契丹民族的发展同步，见图 3。

4 辽瓷鸡冠壶纹样的提取与转译

4.1 辽瓷鸡冠壶提取与转译模型构建

Leong 和 Clark 在 2003 年提出将文化空间架构分为外在层次、中间层次和内在层次 3 个层面，即有形的物质的外在层次，行为的、习俗的中间层次和意识形态的、无形的内在层次^[3]。本文也将辽瓷鸡冠壶分为 3 个层次：辽瓷鸡冠壶的造型、装饰、色彩、质感等可视化元素为外在层次；辽瓷鸡冠壶的实用性、使用方式等为中间层次；辽瓷鸡冠壶的精神价值、文化属性等为内在层次。构建辽瓷鸡冠壶提取与转译模型，见图 4，分 3 个层次对辽瓷鸡冠壶逐层提取设计元素并进行转译。

4.2 契丹型鸡冠壶设计元素的提取

根据前文构建的辽瓷鸡冠壶提取与转译模型，选取辽瓷鸡冠壶中的捏梁鸡冠壶分为 3 个文化层次进行设计元素的提取，见图 5。首先是外在层次的提取，对其造型、装饰纹样、色彩等可视化元素进行线条性提取；其次是中间层次的提取，罗列出辽瓷鸡冠壶的使用价值、使用方式；再对其进行内在层次的提取，分析总结辽瓷鸡冠壶的精神价值，对其进行深度挖掘探究其文化内核及蕴含的民族精神。

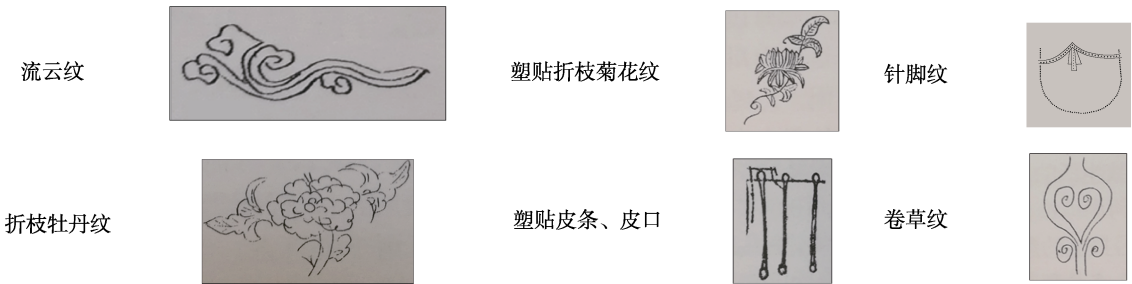


图 1 鸡冠壶纹样分类
Fig.1 Classification of chicken comb patterns



图 2 鸡冠壶分析
Fig.2 Analysis of chicken comb pot

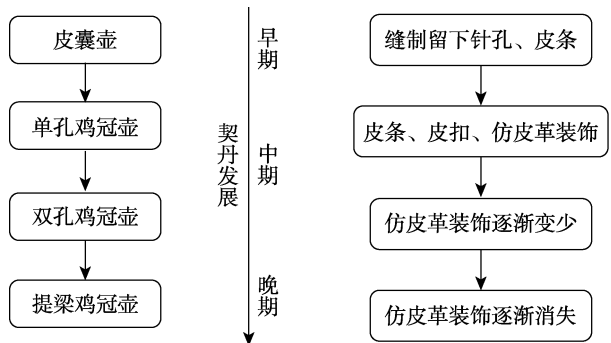


图 3 鸡冠壶发展历程
Fig.3 Development history of chicken comb pot

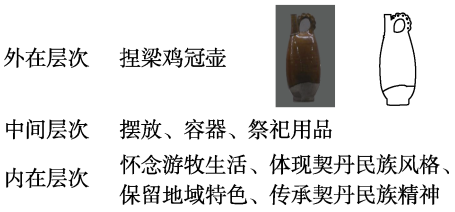


图 5 捏梁鸡冠壶文化分层设计元素提取
Fig.5 Extraction of cultural hierarchical design elements of pinch chicken comb pot

4.3 辽瓷鸡冠壶设计元素的转译

4.3.1 辽瓷鸡冠壶设计元素转译实践

对前文提取的捏梁鸡冠壶的外在层次分割为瓶口、瓶身、瓶底 3 个部分,分成 3 条线路进行转译,再将每条线路的元素进行组合,确定产品的外观造型。转译过程见图 6。

再对其中间层次实用价值及使用方式进行转译,从而确定产品的功能属性。由于辽瓷鸡冠壶具有容器类、摆放、祭祀的功能,考虑到当今文化创意产品行业现状将产品的功能定义为容器类。根据鸡冠壶的发展历史,提取鸡冠壶演变过程中使用方式,转译到产品的使用方式上,见图 7。

最后,对辽瓷鸡冠壶的内在文化层次进行转译。提取其精神价值中传承和发展民族精神,选择性的借鉴和吸收先进文化和经验。将民族精神转译在产品的装饰纹样上,将辽瓷鸡冠壶中与中原文化融合的装饰纹样进行还原、简化、变形等一系列转换,形成即具有契丹民族特色又兼具现代美的纹样,作为产品的装饰元素,见图 8。

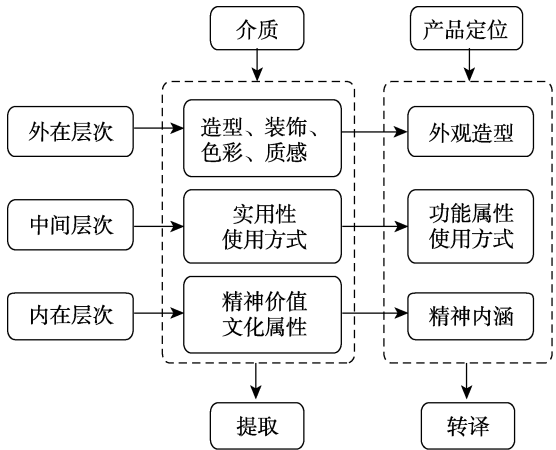


图 4 辽瓷鸡冠壶提取与转译模型
Fig.4 Extraction and translation model of Liao porcelain chicken crown pot

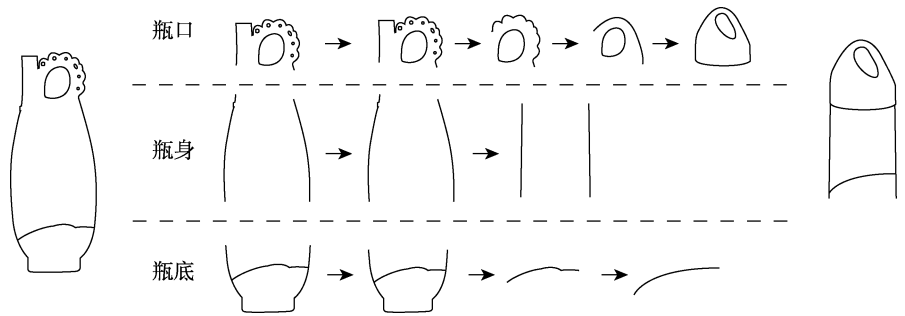


图 6 捏梁鸡冠壶外在层次转译
Fig.6 External translation of pinch chicken comb pot



图 7 中间层次使用方式转译
Fig.7 Translation of intermediate level

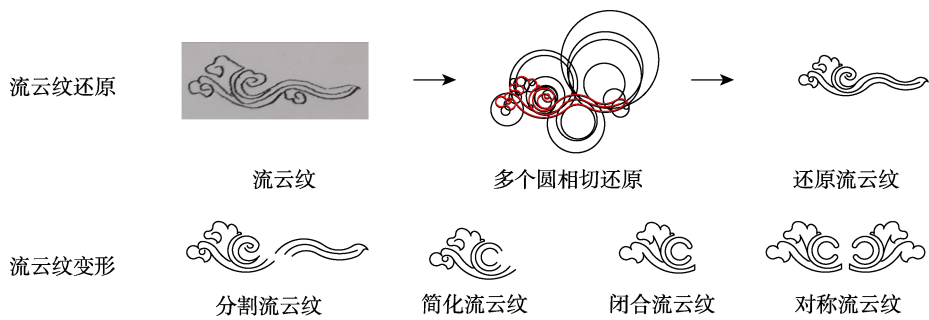


图 8 内在层次代表纹样转译
Fig.8 Translation of representative patterns at the inner level

4.3.2 辽瓷鸡冠壶设计元素转译方法

契丹文化创意产品设计应该从表达契丹特色文化、具有实用功能、造型美观 3 个方面对辽瓷鸡冠壶的文化创意产品进行转译。综合这些设计要素，提出设计构想。

从表达契丹特色文化的角度出发，结合辽瓷鸡冠壶代表契丹发展这一特点，设计过程中应对具有契丹浓郁特色的外在层次即从造型美观方面考虑，设计应在保留契丹传统元素的同时，在造型和审美上符合现代人在审美上的需求。

从中间层次即实用性角度考虑，设计应具有一定

的实用性,适用于一定的场景,同时设计应具有前瞻性,引导消费者消费,合理定位产品功能属性及使用方式。

从内在层次的角度考虑,即契丹的民族精神进行转译应用,结合传承、创新发展这一契丹民族精神,摒弃不适合的造型部分,选取精华进行应用。产品设计在文化内涵、产品理念等方面巧妙沿袭了民族精神。

4.4 设计验证

4.4.1 人群分析

为了解大众对于契丹传统文化、鸡冠壶及其相关文创产品的态度,从契丹文化和文创产品两个方面入手,共发放调研问卷 500 份,回收有效问卷 458 份,

从人群组成、了解契丹文化程度、对文创产品的态度等几个方面对有效问卷进行了分析。从分析结果可以看出 10~20 岁的人对于契丹文化大都不太了解,见图 9。40~50 岁的人群对契丹文化有一定的了解,55% 的人群了解契丹文化是通过电视剧、电影等网络渠道,20%来源于书籍,见图 10。关于对契丹鸡冠壶文创产品的态度,40%表示特别在意文创产品颜值,30%关注产品的实用性,25%表示价格是否合理直接影响是否购买,见图 11。

4.4.2 设计验证

本文设计了具有契丹民族特色的便携式可替换

水杯,3 款不同使用方式的杯盖适用于同一杯身,可根据不同使用环境选取不同的杯盖,水杯杯盖分别是单孔鸡冠壶、双孔鸡冠壶和捏梁鸡冠壶的瓶口提取转译的设计元素,设计成便于单指、双指、手捏的造型,既具有实用价值,又发扬了契丹民族的传承精神。瓶身采用了内外两层设计,内层采用了透明材质,外层不透明,具有隔热的功能。瓶身下端采用前文提取的纹样用镂空的方式进行纹样装饰。杯子在水量少的时候看到水面,起到提示加水的作用。水杯底部采用了鸡冠壶常用的釉色装饰技法,将水杯底分为两个颜色。设计效果图见图 12。

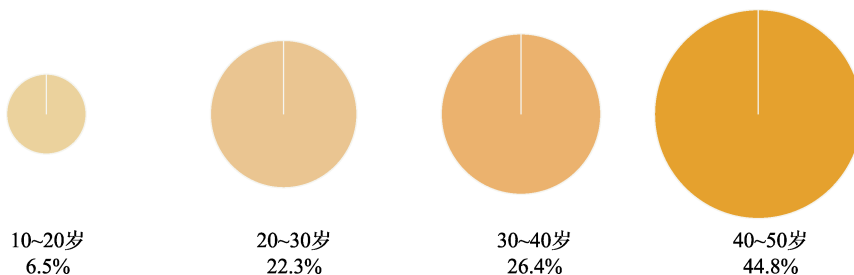


图 9 了解辽瓷文化的年龄组成

Fig.9 Understanding of the age composition of Liao porcelain culture

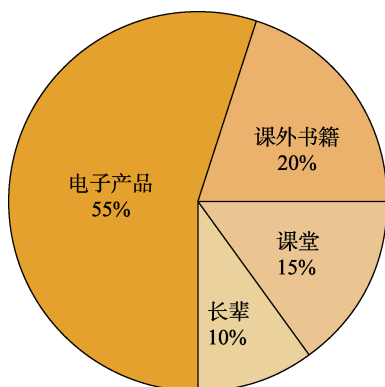


图 10 了解辽瓷文化的渠道

Fig.10 Understanding of Liao porcelain culture

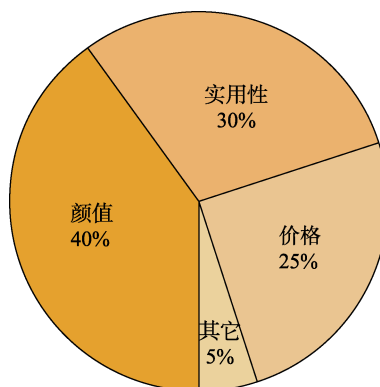


图 11 购买文创产品关注点

Fig.11 Focus in purchasing of creative products



图 12 基于辽瓷契丹型鸡冠壶水杯设计

Fig.12 Design of Khitan Chicken Comb Cup based on Liao porcelain

(下转第 133 页)

- ing, 2018, 39(6): 5-9.
- [7] 霍春晓. 针对城市空巢老人的产品易用性设计研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2015(6): 205-208.
HUO Chun-xiao. Research on Product Usability Design for Urban Empty Nest Elderly[J]. Journal of Nanjing University of the Arts (Art and Design Edition), 2015(6): 205-208.
- [8] 李一城, 吴文佳, 江牧. 全适性设计中的通感与联觉[J]. 包装工程, 2018, 39(6): 29-33.
LI Yi-cheng, WU Wen-jia, JIANG Mu. Synaesthesia in Design for All[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(6): 29-33.
- [9] 薛亚平. 人口老龄化背景下老年人生活用品设计研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2014(3): 157-158.
XUE Ya-ping. Research on the Design of Household Products for the Elderly under the Background of Population Aging[J]. Journal of Nanjing University of the Arts(Art and Design Edition), 2014(3): 157-158.
- [10] 江牧. 设计的逻辑[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019.
JIANG Mu. Logic of Design[M]. Beijing: China Construction Industry Press, 2019.

(上接第126页)

5 结语

从外在层次、中间层次、内在层次3条路径对辽瓷鸡冠壶进行系统的分析研究, 构建提取与转译模型, 将提取的设计元素、功能属性、民族精神应用于现代文化创意产品的设计中。通过鸡冠壶研究、纹样提取、人群分析定位文化创意产品的造型、功能、传承精神, 用设计案例对前文提出的转译方法进行设计验证。设计出造型美观、具有实用功能、蕴含契丹民族精神的文化创意产品。

参考文献:

- [1] 冯先铭. 中国陶瓷[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2001.
FENG Xian-ming. Chinese Ceramics[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Book Publishing House, 2001.
- [2] 李文信. 辽瓷简述[J]. 文物参考资料, 1958(2): 10-22.
LI Wen-xin. Brief Introduction of Liao Porcelain[J]. Antiquities Reference Materials, 1958(2): 10-22.
- [3] 郭沫若. 青铜时代[M]. 北京: 科学出版社, 1957.
GUO Mo-ruo. Bronze Age[M]. Beijing: Science Press, 1957.
- [4] LEONG B D, CLARK H. Culture-based Knowledge Towards New Design Thinking and Practice: a Dialogue[J]. Design Issues, 2003, 19(3): 48-58.
- [5] 赵振绩. 契丹族系源流考[M]. 北京: 文史哲出版社, 1992.
ZHAO Zhen-ji. Origin and Development of Khitan Nationality[M]. Beijing: Literature, History and Philosophy Publishing House, 1992.
- [6] 承天. 契丹帝国传奇[M]. 北京: 国际广播出版社, 2008.
CHENG Tian. Legend of Khitan Empire[M]. Beijing: International Broadcasting Press, 2008.
- [7] 封蕾. 博物馆文创实践——南京博物院文创开发与思考[J]. 中国博物馆文化产业研究, 2015(1): 284-288.
FENG Lei. Museum Creation Practice: Development and Thinking of Literary Creation in Nanjing Museum[J]. Research on Chinese Museum Culture Industry, 2015(1): 284-288.
- [8] 蔡毅. 别具特色的辽代瓷器[J]. 紫禁城, 1996(3): 36-41.
CAI Yi. Distinctive Porcelain of Liao Dynasty[J]. Forbidden City, 1996(3): 36-41.
- [9] 高秦艳. 老上海月份牌广告画与海派文创产品研发[J]. 包装工程, 2013, 34(24): 5-8.
GAO Qin-yan. Old Shanghai Calendar Advertisement Painting and Shanghai Style Creation Product Development[J]. Packaging Engineering, 2013, 34 (24): 5-8.
- [10] 田青芬. 台湾文创产业的发展及其向大陆延伸的趋势[D]. 天津: 南开大学, 2013.
TIAN Qing-fen. The Development of Taiwan's Cultural and Creative Industries and Its Trend Towards Mainland China[D]. Tianjin: Nankai University, 2013.