

湘西传统村落地域文化符号在公共家具中的应用

朱静¹, 唐莉英²

(1.怀化学院, 怀化 418000; 2.西南交通大学, 成都 610031)

摘要: **目的** 分析湘西传统村落语境下地域文化符号, 构建地域文化符号图案库, 淬炼极具地域文化特色的设计元素, 再结合实际案例总结出湘西传统村落地域文化符号在公共家具设计中的应用模式。**方法** 简述湘西传统村落和公共家具的概念, 分析并总结湘西传统村落与公共家具之间的关联, 从“质”、“形”、“色”、“韵”四个维度对湘西传统村落地域文化符号进行分类和提炼, 运用感知分析与形状文法淬炼特色设计元素, 结合实际案例, 总结地域文化符号在公共家具设计中的应用模式。**结论** 提出能体现湘西文化内涵的公共家具设计应用模式, 助力营造传统村落宜居环境, 弘扬地域文化特色, 拓宽湘西传统村落地域文化符号在公共家具设计中的理论研究和实践探索。

关键词: 传统村落; 公共家具; 地域文化符号; 湘西

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)18-0183-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.18.023

Application of Regional Cultural Symbols of Xiangxi Traditional Villages in Modern Public Furniture

ZHU Jing¹, TANG Li-ying²

(1. Huaihua University, Huaihua 418000, China; 2. Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

ABSTRACT: The work aims to study the application mode of regional cultural symbols of Xiangxi traditional villages in the design of public furniture by analyzing the regional cultural symbols in the context of Xiangxi traditional villages, establishing a pattern base of the symbols and extracting design elements with distinct regional cultural features according to actual cases. The concept as well as the connection between Xiangxi traditional villages and public furniture was analyzed and summarized. Then, the regional cultural symbols of Xiangxi traditional villages were collected and refined from four dimensions, namely “texture”, “shape”, “color”, and “rhyme” and the distinct design elements were extracted through perception and shape grammar. Combined with the actual case, the application mode of regional cultural symbols of Xiangxi traditional villages in the design of public furniture was concluded. The application mode of public furniture design that can reflect the cultural connotation of Xiangxi has been proposed, which is conducive to creating a livable environment in traditional villages, carrying forward the regional cultural characteristics, and widening the theoretical research and practical exploration of regional cultural symbols in public furniture design.

KEY WORDS: traditional villages; public furniture; regional cultural symbols; Xiangxi

中国传统村落, 原名为古村落, 指形成较早, 拥有较丰富的文化与自然资源, 具有一定历史、文化、科

收稿日期: 2020-04-18

基金项目: 怀化学院科研立项课题“湘西传统村落地域文化符号的提炼与运用”(HHUY2018-24); 怀化学院生态景观规划设计重点实验室和武陵山片区园林资源研究中心委托项目; 怀化学院开放实验室计算机辅助设计实验室开放性实训阶段性成果(3571/0013)

作者简介: 朱静(1990—), 女, 湖南人, 硕士, 怀化学院讲师, 主要研究方向为传统村落的保护与发展。

通信作者: 唐莉英(1978—), 女, 四川人, 硕士, 西南交通大学副教授, 主要研究方向为城市公共空间景观设计、景观艺术。

学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落^[1]。截至2018年湘西共有一百七十二座中国传统村落、一座国家历史文化名城、三座中国历史文化名镇。湘西传统村落并属于川滇黔渝古村镇群,与苏浙沪皖交界古村镇群、晋中南古村镇群、粤中古村镇群^[2]共同构成内地传统聚落主要的文化基因库。长期以来湘西发展相对滞后,在吴承照先生提出的传统村落保护与发展的五大矛盾中^[3],湘西传统村落的现代生活方式与传统物质空间的矛盾显得尤为明显,因此如何通过公共家具的设计营造传统村落宜居环境和弘扬地域文化是本次研究的重点。

1 传统村落与公共家具

1.1 公共家具的概念

“街道家具”直译于英文“Street Furniture”,这个名词出现于20世纪60年代公共艺术刚刚萌芽的欧洲,它主要指为了提供某种公共服务或某项功能,装置在公共空间里的私人或公共的对象或设备的统称,也被称为“城市家具”或“公共设施”^[4]。公共家具主要分为交通类、卫生类、信息类、照明类、休憩类、活动类等六类,不仅具有实用性,更是对场地历史文化的诠释。随着人们生活水平的提高,公共家具的舒适性、文化性、公益性、互动性日益受到重视。通过优秀的公共家具激发更多有意义的交流,活化公共活动空间,散发场地活力是本次研究的意义。

1.2 湘西传统村落与公共家具

湘西作为土家族、苗族、侗族等少数民族的聚集地,其公共家具的布局 and 特征受到自然气候环境、宗教信仰、民俗习惯等的影响。一方面,这里的公共家具大多出现在凉亭、风雨桥、鼓楼、戏台、摆手堂外平坝、祖母塘和萨坛等公共活动空间。在大湘西,苗侗杂居的会同县西楼村,人们坐在建筑一层地板外挑的木板上休闲纳凉;靖州藕团乡新街村村口的条椅是村民务农归来的休息场所;麻阳小江村的告示直接贴到交通要塞处的建筑外立面上。

另一方面传统村落的公共家具也是村落历史文化和场所精神的载体,能传达其特色性和差异性。湖南首个世界文化遗产——永顺老司城,原名“福石城”。街巷中放置的水磨装置小品、鹅卵石覆面的条凳、携有西兰卡普图案元素的导视系统,都是对福石城独特的自然环境、历史文化的挖掘与传递,见图1。可见公共家具在村落建设中的必要性和重要性,并且作为旅游开发类的传统村落更需要完善的景区公共家具设施体系,刺激当地旅游业的发展。

2 湘西传统村落地域文化符号

2.1 湘西传统村落地域文化符号分类

符号是民间约定俗成的指代某一对象或意义的标志物,它是通过人类感觉传达民族、地域文化显性及隐性特点的所有对象的总称^[5]。湘西地域文化符号基于皮尔士的符号分类方法可被分为:图像性类、指示性类、象征性类^[6];从载体来分主要有:建筑类、织锦类、蜡染类、银饰类、剪纸类、家具类;从符号内容来分主要有:动物类、植物类、几何类、生活物品类。这些符号是日常所见事物和民众内心深处信仰的物化,物化后的符号经过挑选、重构与转换可以再生成地域文化符号,这种地域文化符号具有不断强化湘西神秘、浪漫、淳朴的隐性功能。公共家具在公共空间中有很高的使用率,只有当地域文化符号与公共家具的材质、色彩、造型和工艺完美结合时,才能最大限度地释放这种隐形功能。

2.2 湘西传统村落地域文化符号提炼

2.2.1 符号提炼路径

通过文献查阅、调查问卷和野外踏勘,在“质”、“形”、“色”、“韵”四个维度下收集和筛选湘西传统村落地域文化符号。并在此基础上借助形状文法,遵循变化与统一、节奏与韵律等形式美法则,利用抽象、简化、组合、夸张、象征等艺术手法,对地域文化符号进行再加工,最后将其运用于公共家具设计中并进行衍生设计。研究路径见图2。

图1 湘西传统村落中的公共家具
Fig.1 Public furniture in Xiangxi traditional villages

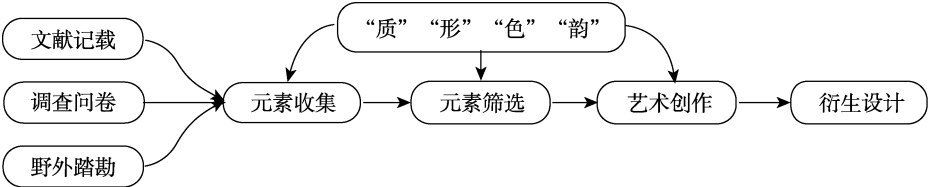

图 2 研究路径
Fig.2 Research path

表 1 湘西传统村落文化艺术符号归纳
Tab.1 Summary of regional cultural symbols of Xiangxi traditional villages

提炼四源	定义	元素归纳
“质”	物质特殊的视觉表达语言、质感和肌理	(1) 墙：砖墙、篱笆墙、石墙、土墙、木板墙等；(2) 屋面：茅草屋面、杉树皮屋面、瓦屋面、片石屋等；(3) 护坡：卵石、青石板、红砂岩等
“形”	靠人的感觉器官感受到的具有物质属性的轮廓	(1) 街道布局：鱼骨形等；(2) 建筑形制：单列、簪子屋、两进两层等；(3) 建筑构件：门、窗、罩、撑拱、吊柱、梁枋、屋顶等；(4) 村落图底关系
“色”	村落的环境色、服饰色、建筑色、宗教色等	(1) 环境色：墨绿、碧绿、褐色等；(2) 服饰色：红、黑、靛蓝等；(3) 宗教色：红、藏青等
“韵”	民间传说、传统信仰、民俗民风、生产劳作的场景等	(1) 民间传说：渔耕樵读、蝴蝶妈妈、老鼠娶亲、百鸟朝凤等；(2) 民俗民风：摆手舞、撒叶尔噶、苗族鼓舞、傩戏等；(3) 生产劳作：狩猎捕鱼、刀耕火种等

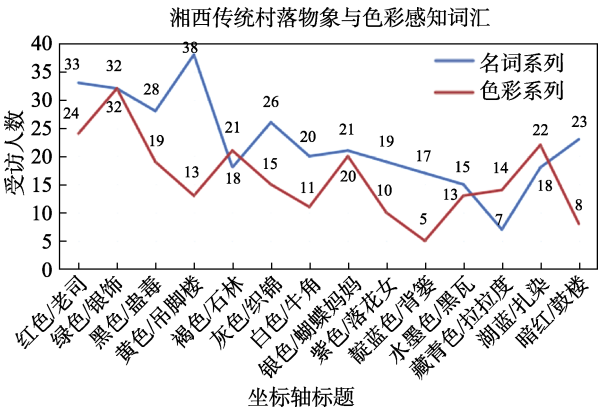

图 3 湘西传统村落物象与色彩感知词汇
Fig.3 Vocabularies of image and color perception of Xiangxi traditional villages

2.2.2 符号提炼归纳

基于地图学，刘沛林等人将我国古城传统聚落景观基因的图示表达分类为写实符号、写意符号、平面几何符号、立体几何符号、影像符号、透视符号和象形符号等七种类型^[7]。湘西地处云贵高原的余脉武陵山区，层峦叠嶂，河溪遍布，民间信仰主要有自然崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜，加之巫楚文化的沁融，使其民族文化独特而神秘，其地域文化符号更具有显性与隐形特征。因此，从“质”、“形”、“色”、“韵”四个维度来对湘西地域文化符号进行归纳和提炼，见 表 1。

2.2.3 符号提炼分析

通过对周边八十位不同工种、性别、年龄、地区、受教育程度的人进行问卷调查。得出湘西传统村落感

性意向词汇频次最高的八个名词依次为：吊脚楼、老司、银饰、蛊毒、织锦、鼓楼、蝴蝶妈妈、牛角；色彩感性意向词汇频次最高的八个名词依次为：绿色、红色、湖蓝、褐色、银色、黑色、灰色、藏青色。从而确定了湘西神秘、浪漫和生态的第一印象。此后，对湘西传统村落典型地域文化符号进行图案化的表示。湘西传统村落物象与色彩感知词汇见图 3，湘西传统村落地域文化符号的图案化见表 2。

3 湘西传统村落地域文化符号在公共家具中的应用

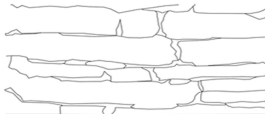
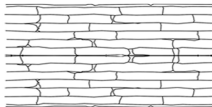
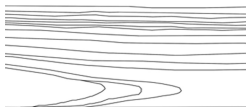
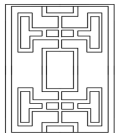
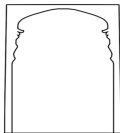
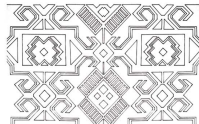
3.1 湘西传统村落地域文化符号在公共家具中的应用模式

湘西传统村落地域文化符号在公共家具中的“FPCC”应用模式，见图 4，即公共家具的符号形态应用（Form）、符号图案应用（Pattern）、符号色彩应用（Color）、符号文化应用（Culture）的设计应用模式。“FPCC”应用模式能很好地带给受众感官体验、行为体验、情感体验，最后产生丰富的景观体验，增强对地域文化的感知。

3.1.1 符号形态应用

公共家具的形态即将传统符号进行提炼、简化、变形，进而再设计。如将建筑形态符号运用于公共家具结构设计，将建筑构件运用于公共家具局部造型设计等，通常形态可参考：飞罩、花窗等局部形态；穿斗式木结构、簪子屋、吊脚楼等整体形态。此种应用

表 2 湘西传统村落地域文化符号的图案化
Tab.2 Patterning of regional cultural symbols of Xiangxi traditional villages

提炼四源		元素提炼																							
“质”																									
	“玉竹石”			“片石”		“木纹”			“卵石”																
“形”																									
	“花窗”		“如意云纹门”		“虎腿凳”		“窖子屋”		“路网肌理图”		“图底关系图”														
“色”	<table><tr><td>C:82 M:29 Y:82 K:0</td><td>C:11 M:96 Y:12 K:0</td><td>C:100 M:100 Y:64 K:53</td><td>C:87 M:59 Y:0 K:0</td><td>C:67 M:63 Y:75 K:22</td><td>C:67 M:0 Y:100 K:0</td><td>C:55 M:100 Y:12 K:0</td><td>C:3 M:100 Y:100 K:1</td><td>C:6 M:38 Y:91 K:0</td><td>C:73 M:13 Y:52 K:0</td><td>C:15 M:97 Y:75 K:0</td><td>C:7 M:60 Y:90 K:0</td><td>C:93 M:88 Y:89 K:80</td></tr></table>												C:82 M:29 Y:82 K:0	C:11 M:96 Y:12 K:0	C:100 M:100 Y:64 K:53	C:87 M:59 Y:0 K:0	C:67 M:63 Y:75 K:22	C:67 M:0 Y:100 K:0	C:55 M:100 Y:12 K:0	C:3 M:100 Y:100 K:1	C:6 M:38 Y:91 K:0	C:73 M:13 Y:52 K:0	C:15 M:97 Y:75 K:0	C:7 M:60 Y:90 K:0	C:93 M:88 Y:89 K:80
	C:82 M:29 Y:82 K:0	C:11 M:96 Y:12 K:0	C:100 M:100 Y:64 K:53	C:87 M:59 Y:0 K:0	C:67 M:63 Y:75 K:22	C:67 M:0 Y:100 K:0	C:55 M:100 Y:12 K:0	C:3 M:100 Y:100 K:1	C:6 M:38 Y:91 K:0	C:73 M:13 Y:52 K:0	C:15 M:97 Y:75 K:0	C:7 M:60 Y:90 K:0	C:93 M:88 Y:89 K:80												
“韵”																									
	“蜡染”			“连年有余”		“四十八勾纹样”		“台台花纹样”		“渔翁得利”		“苗绣”													

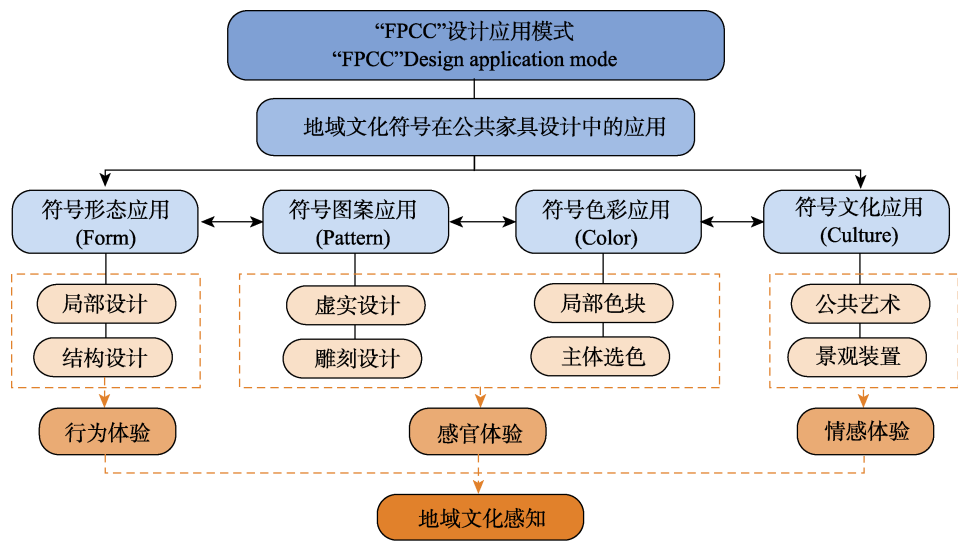

图 4 “FPCC” 设计应用模式
Fig.4 “FPCC” design application mode

类型具有移天缩地、小中见大的特征。

3.1.2 符号图案应用

公共家具的图案即将传统符号图案、肌理纹样、图案构成经过艺术化处理后的图案。其中符号图案是通过简化吉祥图案、文字图案、自然装饰图案再生成的新的图案；肌理纹样通过转借、重构的提炼后，运用于公共家具表皮肌理设计；图案构成将环境中的虚实景象艺术图案化。图案的艺术设计手法包括符号图案的虚实设计、雕刻设计、喷绘设计等。此种应用类型能给受众深刻而细腻的视觉感受。

3.1.3 符号色彩应用

公共家具的色彩即运用能凸显地域特色和识别性的色彩构成所展开的涂装色彩设计。包括根据家具的造型和功能确定其主体选色和局部色块的划分。通常主体选色可参考：低彩度、中明度的环境色；土家族服饰常用的深蓝色、黑色等。局部选色可参考：织锦中的互补色、银饰色等。此种应用类型能保持和弘扬色彩的地域原始性和多元性。

3.1.4 符号文化应用

公共家具的文化即将传统民俗文化、传说故事

等，有故事性和序列性地应用于公共家具设计中。包括结合公共艺术、景观装置、雕塑小品等进行公共家具设计。通常可结合传说典故，如老鼠娶亲、白虎救人、傩戏、蝴蝶妈妈等，提高文化性；结合乡村儿童玩具，如跷跷板、秋千、高跷、草毽、棕蛇、木车、木弓、叶笛、草马、抛筹等，提高互动性。此种应用类型能使人 与公共家具产生交互，对地域文化产生共鸣。

3.2 湘西传统村落地域文化符号在公共家具中的应用设计

3.2.1 阳雀椅

“西兰卡普”作为土家族非物质文化遗产的代表，展示了土家族生活环境和民俗民风，表达了人们对美好生活的向往。西兰卡普的图案纹样大致可分为植物类图案，如牡丹花、九杂梅、猴子花、锦鸡花、大蛇花等；动物类图案，如马必花、阳雀花、燕子花、台台花等^[8]。如今土家传统用来织花的腰织机上，都有阳雀鸟的图案^[9]。阳雀椅是以“阳雀花”几何图案为座椅纹案的单元图案，然后利用衍生性规则进行演化创新设计，通过旋转、平移、镜像、变形等方法，按照特定的演变规律得到新的形态^[10]。以湖蓝、红色、橙黄色、黑色为主色调，图案再设计过程见图 5。座

椅底色选取炭黑色，红配黑是土家最常用的审美习惯，玄即黑，而黑是天；朱者赤，而赤为东，紫气东来。因此红与黑是土家人永远都遵循的万物之道，成为象征甚至是直接与生命本体息息相关的永恒主题^[11]。设计效果见图 6，座椅整体模仿飘逸的织物，彩色纹样是对纺织过程的模拟，见图 6a。

3.2.2 地图椅

座椅作为公共家具的重要组成部分，能让人近距离地感受其造型、质感与图案。在此，地图椅以村落平面图为设计元素，将村落地图的图底关系镂空处理形成座椅面，故地图椅还能兼顾导视系统的功能，见图 6b。

3.2.3 如意椅

湘西建筑形式灵活多变，给人以小巧精致之感，随处可见富含美好寓意的纹样图案。凤凰古城内的熊熙龄故居是典型的苗族古代建筑格式，故居中的如意云纹门洞寓意出入平安如意，吸引了众多参观游客的驻足，这体现了人们趋利避害的心理特征。因此，如意椅以如意云纹门洞与苗族牛角为主要设计元素，覆顶的座椅组合满足人们遮阳挡雨、出入平安的双重心理需求，见图 6c。

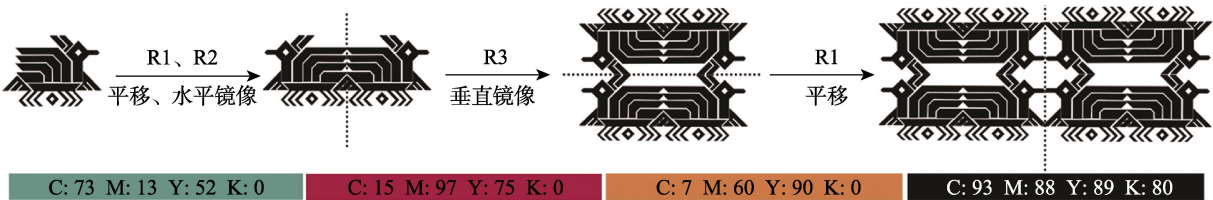

图 5 图案再设计过程
Fig.5 Pattern redesign process

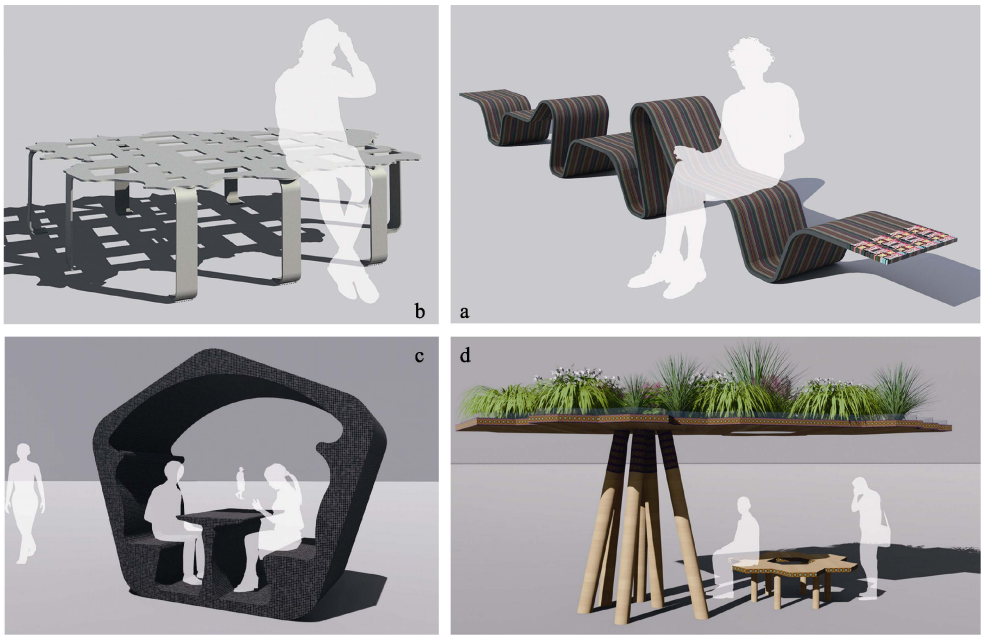

图 6 设计效果
Fig.6 Design effect

3.2.4 吊脚亭

土家吊脚楼的营建,充分表现了中国古代哲学天人合一、人化宇宙、法天祭祖的文化思想,是本民族独特精神风貌的体现^[12]。吊脚楼数根落地柱依附于复杂的地势之上,这种粗狂古朴的原始建筑形式是湘西风俗建筑的代名词。因此,在吊脚亭造型设计中,吊脚楼的落地柱子是亭子的重要组成部分,用以传递湘西建筑形式的意蕴。同时结合经典的四十八勾纹和九杂梅等织锦图案,诠释出地域文化内涵,见图 6d。

4 结语

湘西传统村落地域文化符号携带着丰富的文化基因,作为一种文化符号系统,有极强的可解释性和可操作性,诠释了“图必有意,意必吉祥”的美好愿望。过去湘西地区给人一种匪患肆掠和贫穷落后的印象,而现今这里是人们向往的“梦里故乡”。可见,少数民族民俗文化的挖掘与传承至关重要。通过提取湘西特色物象的纹样和造型并应用于公共家具中,在完成实用价值的同时也是文化的传播和再生。该套方案能较好地呈现出湘西特色,传达出湘西韵味,并拓宽了湘西传统村落地域文化符号在公共家具中运用的理论研究和实践探索。

参考文献:

- [1] 胡燕,陈晟,曹玮,等.传统村落的概念和文化内涵[J].城市发展研究,2014,21(1):10.
HU Yan, CHEN Sheng, CAO Wei, et al. The Concept and Cultural Connotation of Traditional Villages[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(1): 10.
- [2] 陈征,徐莹,何峰,等.我国历史文化村镇的空间分布特征研究[J].建筑学报,2013(S1):17.
CHEN Zheng, XU Ying, HE Feng, et al. The Spatial Distribution Characteristics of Historical and Cultural Villages and Towns in China[J]. Journal of Architecture, 2013(S1): 17.
- [3] 吴承照,肖建莉.古村落可持续发展的文化生态策略——以高迁古村落为例[J].城市规划汇刊,2003,146(4):57.
WU Cheng-zhao, XIAO Jian-li. Cultural Ecological Strategy for the Sustainable Development of Ancient Villages: a Case Study of Gaoqian[J]. Urban Planning Forum, 2003, 146(4): 57.
- [4] 魏琰,张静.西安城市街道家具与传统元素结合的设计探索[J].包装工程,2009,30(8):123-125.
WEI Yan, ZHANG Jing. Exploration of Xi'an City Street Furniture Design with Combination of Traditional Element[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(8): 123-125.
- [5] 汪溟,陈飞虎.“梅山文化园”标志设计与地域传统文化符号再生[J].包装工程,2016,37(22):61.
WANG Ming, CHEN Fei-hu. Regeneration of the Regional Tradition Cultural Symbol and Logo Design of “Meishan Ecological Culture Park”[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(22): 61.
- [6] 胡飞.艺术设计符号基础[M].北京:清华大学出版社,2004.
HU Fei. Basic of Art Design Symbol[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2004.
- [7] 刘沛林,刘春腊,邓运员,等.我国古城镇景观基因“胞—链—形”的图示表达与区域差异研究[J].人文地理,2011,26(1):94-99.
LIU Pei-lin, LIU Chun-la, DENG Yun-yuan, et al. Icon-Expression of China's Ancient-City Landscape Genes “Cell-Chain-Shape” and Regional Differences[J]. Human Geography, 2011, 26(1): 94-99.
- [8] 周丽娅.论西兰卡普图案的艺术特征及应用[J].武汉科技学院学报,2004(2):7-8.
ZHOU Li-ya. On the Artistic Characteristic and Application of Xi Lan Ka Pu of the Pattern[J]. Journal of Wuhan Textile University, 2004(2): 7-8.
- [9] 向云根.土家织锦的文化属性[J].美术大观,2009(4):197.
XIANG Yun-gen. The Cultural Meaning of Tuchia Brocade[J]. Art Panorama, 2009(4): 197.
- [10] 杨晓燕,刘肖.春节文化主题元素提取与衍生设计[J].包装工程,2019,40(4):97.
YANG Xiao-yan, LIU Xiao. Spring Festival Cultural Theme Element Extraction and Derivative Design[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(4): 97.
- [11] 田明.土家织锦[M].北京:学苑出版社,2008.
TIAN Ming. Tuchia Brocade[M]. Beijing: Xueyuan Publishing House, 2008.
- [12] 向龙,龙湘平.论土家吊脚楼的文化价值取向[J].装饰,2005(6):108.
XIANG Long, LONG Xiang-ping. Cultural Value Orientation of Tujia Hangjiao Building[J]. Zhuangshi, 2005(6): 108.