

基于具身认知理论下的马口窑非遗文创产品设计研究

郑凯伦, 闫珺

武汉纺织大学 服装学院, 湖北 武汉 430073

DOI:10.61369/HASS.2026040002

摘 要 : 研究背景 湖北汉川马口窑陶艺作为湖北非物质文化遗产, 既是我国民间陶器的重要代表, 同时也是湖北民间智慧的结晶, 体现着浓厚的荆楚特色。而随着我国现代化进程的加快, 马口窑由于未得到较好的保护和传承, 如今对其传承面临着挑战。研究目的 马口窑作为一项手工艺类非遗, 对其的传承需要注重技艺体验和文创产品之间的关联性, 而具身认知理论正好可以解决这一问题, 本文旨在通过具身认知理论来指导进行马口窑非遗文创系列产品的开发, 基于具身认知理论构建马口窑非遗文创产品的设计方法, 助力对马口窑非遗的创新传承和产品开发。研究方法 本文运用了文献研究法、调查法、图例分析法等方法来进行研究。研究结论 研究结果表明, 利用具身认知理论指导开发的马口窑非遗文创产品, 不仅具有好的使用价值和艺术价值, 同时也对马口窑非遗的传承推广起到了积极的促进作用, 为马口窑非遗的创新传承提供新路径, 并为后续有关马口窑的文创产品设计提供参考方法。

关 键 词 : 具身认知理论; 马口窑陶器; 创新转化; 文化体验; 文创产品设计

Research on the Design of Cultural and Creative Products for Makou Kiln Intangible Cultural Heritage Based on Embodied Cognition Theory

Zheng Kailun, Yin Jun

School of Fashion, Wuhan Textile University, Wuhan, Hubei 430073

Abstract : Research Background: Makou Kiln pottery in Hanchuan, Hubei, as an intangible cultural heritage of Hubei, is not only an important representative of Chinese folk pottery but also a crystallization of Hubei's folk wisdom, embodying strong Jingchu characteristics. However, with the acceleration of China's modernization process, Makou Kiln faces challenges in its inheritance due to inadequate protection and transmission. Research Purpose: As a handicraft intangible cultural heritage, the inheritance of Makou Kiln requires attention to the correlation between skill experience and cultural and creative products. Embodied cognition theory can precisely address this issue. This paper aims to guide the development of a series of cultural and creative products for Makou Kiln intangible cultural heritage through embodied cognition theory, construct a design method for Makou Kiln intangible cultural heritage cultural and creative products based on embodied cognition theory, and assist in the innovative inheritance and product development of Makou Kiln intangible cultural heritage. Research Methods: This paper employs literature research, surveys, and illustrative analysis methods for research. Research Conclusions: The results indicate that cultural and creative products for Makou Kiln intangible cultural heritage developed under the guidance of embodied cognition theory not only possess good practical and artistic value but also actively promote the inheritance and dissemination of Makou Kiln intangible cultural heritage. They provide a new path for the innovative inheritance of Makou Kiln intangible cultural heritage and offer reference methods for subsequent research on the design of cultural and creative products related to Makou Kiln.

Keywords : embodied cognition theory; Makou Kiln pottery; innovative transformation; cultural experience; cultural and creative product design

湖北汉川马口窑是湖北省非物质文化遗产的代表, 同时也是一项手工艺类非遗。马口窑主要生产陶器为主, 生产的陶器不仅实用, 同时也蕴藏着深厚的文化内涵, 带有强烈的湖北民间文化特色。马口窑从上世纪九十年代初停烧后, 在2011年被列为湖北省非物质文化遗产, 2019年湖北修建了汉川黄龙湖马口陶文化传承基地来对马口窑陶器这项非遗进行技艺传承和保护推广, 但是仍然还是停留在运用传统的非遗保护方式来传承马口窑。笔者通过调研发现, 当前市面上关于马口窑文创产品较多关注在工艺产品本身, 目前市场上马口窑文创产品大多还是停留在以“马口窑陶器为文创实体”的文创产品开发上, 而围绕马口窑陶器进行其他种类文创延伸品的设计则极为稀

缺。总结来说，社会各界针对马口窑陶器的传承缺乏“创新形式和创新产品”。

马口窑陶器作为一项手工艺类非遗，对于其传承和传播需要注重用户体验和感受，不能仅仅只是符号化的提取纹样符号进行单一马口陶器的文创产品生产，这样不仅无法使用户感受到马口窑陶器的真正魅力，也无法激起用户的购买欲望。而在学术界，具身认知理论近几年被广泛用于指导手工艺类非遗文创产品的创意开发，为很多手工艺类非遗文创落地提供了可行的方法。故而本文也试图以具身认知理论来作为理论指导，设计出马口窑陶器的文创产品创意开发可行方案和文创产品，从开发可落地市场的马口窑文创产品来实现对马口窑非遗的创新传承和推广。

一、具身认知理论定义及层次

具身认知理论是 Lakoff & Johnson 于 1999 年在 Embodied Philosophy 首次提出^[1]，具身认知理论强调认知形成于身体、大脑和环境的动态交互，认为身体体验、动作感知和环境互动共同塑造的思维过程^[2]。在此基础下，具身认知理论包含三个层次，分别是：身体感知层、行为动作层和意义建构层，这三个层次分别对应的是具身认知下动态交互过程中的大脑、身体和环境。身体感知层属于第一层级，强调在认知过程中，大脑通过五感（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）来对事物形成初步认知；行为动作层为第二层级，强调通过互动、行为动作实践来进一步认知；第三层级则是意义建构层，强调通过文化、历史等注入，营造文化环境，进一步加深认知（图1）。三个层级相互关联、彼此作用，共同构成了一个完整的具身认知层级系统。具身认知理论认为通过身体与环境的交互，在实践和体验中来深化对事物的认知，因此具身认知理论对于手工艺类非遗文创产品的创新设计有着极大的可参考性，使得创新设计出来的手工艺非遗文创产品可以摒弃掉表面的符号化设计，转而运用具身认知三个层级来进行相应的文创产品开发，对手工艺类非遗实现深度的文化传播，并进一步打开市场。

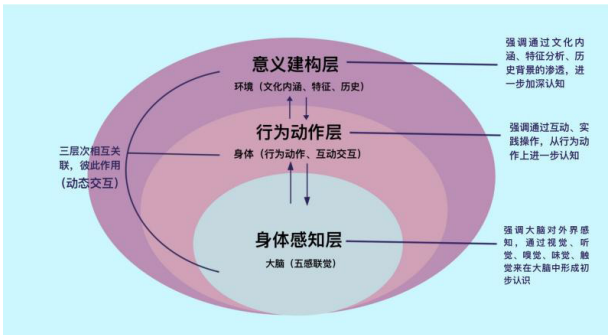

图1 具身认知理论层级示意图
(图片来源：笔者自绘)

二、马口窑概述及特征分析

（一）马口窑制作及装饰技艺特点

据史料记载，湖北汉川马口窑开始于明朝隆庆年间（1567 ~ 1572 年），发源于湖北省汉川市马口镇，马口镇具有得天独厚的独特自然资源。由于马口镇附近区域的土地成分中富含多种金属元素和硅酸盐^[3]，形成独特的地质构造，蕴藏着天然

的“红黏土”资源，这种“红黏土”，化学成分复杂，富含钾、钠、钙、铝、硅等多种化学成分，在不同的地质环境下，各成分比例都有微妙变化，赋予了红黏土独特的物理化学性质^[5]。所以在马口窑制作过程中，陶泥原料以红黏土为胎，然后在胎上使用白化妆土铺一层进行装饰，通过装饰技艺在白色化妆土上进行刻画，最后施以草木灰釉进行烧制^[4]，形成最终具有独特色泽“鳝鱼黄”的马口窑陶器。

马口窑制作过程包括揉泥、拉胚、装饰上釉、烧窑、出窑这五个步骤，这五个步骤都带有明显的手工艺“动作性”，马口窑由于是陶器，揉泥方法与大多陶器揉泥方法相似，主要有“羊角揉”、“菊花揉”等几种方法。“羊角揉”需要工匠双手握住泥团两端将中部泥料向内推压，再将台面泥土卷拉至顶端，重复操作至泥料均匀，形成羊角状泥团，而“菊花揉”则是强调工匠顺时针揉泥，形成一个圆圈，最后泥团层叠成的形状形似一朵菊花。拉胚和装饰上釉则是最重要的操作步骤，工匠需要手动造型和对陶器进行纹样装饰，最终将装饰好的陶器烧制成型，制成古朴典雅的马口窑陶器。

马口窑的装饰技艺包括刻花、剔花、划花、压膜、堆塑等装饰技艺（图2），刻花和剔花工艺主要是在白色化妆土上进行，将需要的图案刻和剔出来，在白化妆土层上出现赭红的纹饰；而“划花”工艺则是马口窑中独具特色的工艺，又称“水花技法”，需要有经验的工匠师傅趁化妆土未干时，快速下刀刻画纹样，形成独特带有抽象写意感的图案；而压膜和堆塑工艺主要是在未干的马口陶胚上通过膜具重复压印和加立体装饰，堆塑技艺又被称为“釉下堆花”，在陶器上形成独特的凹凸浅浮雕质感，这些技艺运用在陶器上形成独特的视觉和触觉效果。

图2 马口窑装饰技艺

(图片来源：笔者整理)

（二）马口窑造型分类及特点

马口窑陶器的造型带有质朴、实用、浑厚的造型特色，其典型器形为“小口、短颈、平肩、平底”，而马口窑陶器常见造型类别有：坛、缸、壶、钵、盆等。器物造型类别中尤以“坛类”最为典型，坛主要造型特征为“口径小、中部肚大”，常被用于

腌菜和密封物品；缸有大小、浅腹、深腹之分，一类是口径大底小，一类是口底直径几乎同大且易封盖；缸类也主要用于盛放物品^[6]；壶主要是用于盛放酒、油、茶三类液体；盆和钵主要是用于捣物。从造型特点上进行分析，大多为椭圆形、长方形、梯形为主，虽然各类不同造型的马口窑陶器都有着不同的用途，但却都透露出古朴雅致、比例协调的造型特征（图3）。

类别	造型提取	特点
坛	 	中部肚大，口径小
缸	 	中部肚大，大口径
壶	 	中部圆润且大，有提把手、细壶嘴
盆钵	 	口径和底几乎同大
其他	 	大多中部较大，长度较短，圆润造型为主

图3 马口窑造型特征
（图片来源：笔者自绘）

（三）马口窑纹饰分类及语义特征

马口窑纹样题材包罗万象、种类丰富，马口窑纹样主要可以分为四类，分为：花鸟禽鱼吉祥纹样类、古典小说戏曲人物纹样类、文字标语纹样类、辅助纹饰类。

花鸟禽鱼吉祥纹样类主要是马口窑工匠们提取具有吉祥寓意的植物、动物来进行组合，此类型细分又包括植物花卉类、鸟兽虫鱼类、瓜果类，这些动植物纹样无论是从音译或其他属性上来进行加工制作，都是一种追求美好的别具一格的表现形式，体现了“图必有意，意必吉祥”的特色^[3]。第二，古典小说戏曲人物纹样类是马口窑最具特色的一类纹样，在题材上，这类纹样多以民间典故为主，如“状元打马游街”“十八学士”，以及一些小说戏曲主题，如《西游记》《三国演义》等，古典小说戏曲人物纹样通常以长卷式或册页式的风俗画形式呈现在马口陶器上^[8]。第三，文字标语纹样类也在马口窑纹样中占有一定的比例，汉川马口陶的文字图案包括吉祥语、诗词、口号、谚语、商品信息等^[9]。由于马口窑是民窑，所以在器物上雕刻警句格言、诗词名段主要起到民间潜移默化的教化作用和思想文化宣传作用。最后，辅助纹饰类出现在马口窑陶器的口、肩、底等部位^[9]，一般以二方连续或四方连续的几何纹样和开光图形装饰纹样为主，辅助纹样其作用主要是烘托主要纹样和分割陶器画面空间，使得陶器纹样具有形式美感（表2）。

表2 马口窑纹样类别图例表（笔者自绘）

马口窑纹样分类							
花鸟禽鱼吉祥纹样类			古典小说戏曲人物纹样类		文字标语纹样类	辅助纹饰类	
植物花卉类	鸟兽虫鱼类	瓜果类	民间典故类	小说戏曲类	吉祥语、诗词、口号、谚语等系列文字	几何纹样	开光图形装饰纹样
							

（四）马口窑艺术特征分析

马口窑的艺术特征一“质朴典雅、醇厚粗豪”，这一点主要体现的是马口窑的造型外观特征，区别于其他器物，马口窑各类造型都具有统一的特征——器身中部圆润，同时无底足，这样的造型特征使得马口窑视觉造型上浑厚质朴，实用性极强。马口窑视觉上常给人带来一种粗豪质朴之感，这源于马口窑本身的“棕黄色系和纹样特色”，棕黄底色配上生动的图案使得马口窑具有质朴典雅的独特美感，原料红黏土也使人感受到浓浓的大自然质朴气息。

马口窑的艺术特征二是“稚拙奇趣、生动灵巧”，这一点概括的是马口窑的装饰技艺和纹样特征，由于马口窑在生产过程中，工匠们不会像瓷器生产一样有规则和禁忌，可以尽情的自由创作，所以工匠们的想象力不会受到限制，最明显的例子是马口窑工匠们通过“划花技艺”在白色化妆土上自由挥刀，一气呵成形成抽象灵动的动物或植物纹样，在马口窑工匠笔下的图案奇特有趣、从纹样自由形态中又可以感受到生动灵巧的纹样之美。

马口窑的艺术特征三是“民间审美、生活韵味”，这一点主要是想体现马口窑陶艺所蕴含的深层艺术特征是带有强烈的湖北民间文化和审美，同时马口窑无论是器物类别和纹样所代表的吉祥如意都是源于民众生活所需，例如马口坛子是被民众选择用于腌制菜品的不二之选、马口壶被用来盛放酒和油，马口窑生产的器物都是民间百姓所需要的必需品，那么自然，纹样也带有民间百姓对生活的美好向往和吉祥如意，马口陶器中带有民众对生活的朴素希冀，民间工匠借用马口陶器表达出他们心中的美好祝愿，所以笔者认为马口窑陶器的纹样造型都源于荆楚民间审美观念^[7]，是民间文化在陶器上的生动体现，带有浓厚的生活气息。

三、具身认知下马口窑非遗文创产品开发及应用

（一）具身认知理论下马口窑文创产品设计策略

根据前文研究，具身认知理论包括三个层次，并且三个层次相互作用，构成认知闭环。本次马口窑文创系列产品会根据前文所研究出的具身认知理论三个层次，来分别对应研究出马口窑文创产品的设计策略。首先，是通过具身认知的初级身体感知层，利用五感让用户对于马口窑非遗有初步认知，具体设计策略是将马口窑文创产品的第一系列命名为“质系列”，将马口窑制陶原料和陶器表面肌理质感，利用现代创新工艺融入进创意文创产品中，用户通过触觉、视觉等从文创中对马口窑形成初步认知。其次，马口窑文创产品的第二系列名为“技系列”，主要利用具身认知理论中中级行为动作层的概念来展开设计，通过开发与马口窑揉泥、拉胚、装饰等制作环节动作流程原理相似、且用户在使用过程中可以打开旋转的多功能文创产品，来使得用户在使用时通过与文创的互动动作，来感受马口窑手工艺制作和造型特征，交互中进一步加深认知。最后，第三系列是“艺系列”文创产品，将马口窑上具有特色吉祥语义和文化内涵的纹样进行提取后进行创新重组，形成具有独特文化语义和意义内涵的马口窑创新纹样，通过数码印花的方式印刷到文创产品上，这样在购买文创过

程中，用户会主动深入了解创新图案背后的背景、历史和文化，并对马口窑陶器背后的艺术价值产生认同感，实现具身认知意义建构层面的完善。经过具身认知理论与三个系列完整的文创产品线的融合，促使马口窑非遗通过文创产品得到进一步的传承推广，加深用户对马口窑的喜爱度和文化认同度。

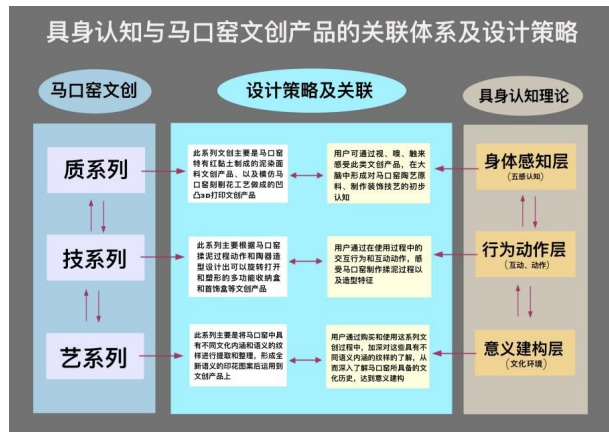

图4 具身认知理论下马口窑文创可行性分析及设计策略示意图

（图片来源：笔者自绘）

（二）身体感知层产品设计与应用——质系列

“质系列”的文创产品主要有两个方向产品，一是利用马口窑制作原料“红黏土”作为材料，通过泥染的方式将红黏土进行布料染色，最终制成与马口窑原料相同的布料，或通过拼布等工艺将面料进行创新运用，色彩以马口窑棕红色调为主，制作成包括杯垫、抽纸盒等系列文创（图5左）；二是利用3D打印工艺和皮雕工艺模仿马口窑表面凹凸不平的刻划花肌理质感，做成例如抱枕、钥匙扣、徽章胸针、包袋等文创产品（图5右）。用户在使用马口窑红黏土与拼布工艺结合设计出的产品时，可以通过身体感知层五感中的嗅觉和视觉来感受到独属于马口窑的天然原料红黏土的独特气息，同时，红黏土布料拼布产品从视觉上带有古朴雅致的韵味和马口窑色彩，与马口窑非遗的气质形成呼应。3D打印工艺和皮雕工艺生产下的抱枕、胸针在用户使用过程中，用户自然而然会与这些产品产生触觉联系，在触觉联动大脑过程中，用户会在触摸文创产品凹凸表面时感受和马口陶器上的凹凸纹理一样的质感，在触觉联动中实现对马口窑陶器的原料、质感、外观、色彩的初步认知。

图5 马口窑“质系列”文创产品展示图

（图片来源：笔者自绘）

（三）行为动作层产品设计与应用——技系列

“技系列”的文创产品设计注重的是用户体验和动作互动，

从而使得用户在交互过程中对马口窑非遗产生进一步的认知。详细展开陈述，是将马口窑揉泥、拉胚等制作环节的动作动态过程提取出来（图6上），研究其运动轨迹，再利用相同的运动轨迹来设计可变化造型、可自由组装的多功能可紧闭或张开的折叠灯、首饰盒、香薰盒（图6下）。例如：在马口窑多功能首饰盒设计上，就将首饰盒打开的转动方向设置成与马口窑揉泥过程中的“菊花揉”形态和运动轨迹一样，使得用户在使用过程中可以充分体会到马口窑工匠揉泥过程动作。香薰盒设计上，主要是利用马口窑堆塑和刻划花工艺来进行文创设计，将香薰盒四面纹样进行切割镂空和吸铁石设计，同时配送磁铁零部件，这样用户可以根据需求将零件拿下或吸附上，在香薰盒上达到类似于马口窑剔花或堆塑工艺制作效果。总结而言，此系列的文创产品最主要的目的是让用户通过实际操作过程了解马口窑非遗技艺的独特性，对马口窑进一步深入了解。

图6 马口窑“技系列”文创产品设计与展示图

（图片来源：笔者自绘）

（四）意义建构层产品设计与应用——艺系列

“艺系列”的文创产品需要达到具身认知理论最终意义建构层所需要的认知效果，而在马口窑中最能体现其民俗风情和艺术特征的就是马口窑的纹样，此系列的文创产品设计重点在马口窑纹样的提取及现代创新，笔者在此系列纹样提取时选取了马口窑植物花卉类、鸟兽虫鱼类、瓜果类、辅助纹饰类四类纹样代表图案进行线稿提取后（图7），利用现代审美法则和设计方法，结合符号学和现代数字技术设计出全新的具有独特文化语义和吉祥寓意的图案（图8），再将图案利用现代印花方式，印刷到实用的文创产品上（图9）。例如：笔者将提取图案中的牡丹花、金瓜、蝴蝶和蝙蝠四个元素组成新寓意的“马口吉祥花”，此图案寓意花开富贵、幸福满庭、子孙万代、家族兴旺，最终通过数码印花的方式印刷到T恤等产品上。在购买文创产品过程中，用户通过了解纹样从而加深对马口窑的喜爱度和意义认知，对马口窑非遗产生了强烈的文化认同感。经过三个系列的文创产品研发，在整个马口窑文创产品中，用户可以实现对马口窑非遗从初步了解——互动喜爱——深度认同的全认知过程，具身理论下的马口窑文创产品设计相较于其他传统马口窑文创设计，不仅产品创新，同时也使得设计不浮于表现，真正从马口窑文创产品上实现对马口窑非遗的创新传承和推广。

图7 马口窑“艺系列”图案提取及上色
(图片来源: 笔者自绘)

图8 马口窑“艺系列”创新图案及语义
(图片来源: 笔者自绘)

图9 马口窑“艺系列”文创展示
(图片来源: 笔者自绘)

四、结论

本文利用具身认知理论来指导马口窑非遗文创产品开发,通过具身认知的三个层次,从身体感知层—行为动作层—意义建构层三个递进层来分别设计三个系列的文创产品,每个系列对应不同的层级,用户首先在第一层级身体感知层,利用五感触摸到模仿马口陶刻剔花肌理感的文创产品,在第二层级行为动作层交互体验模仿马口窑制陶技艺的互动文创产品,最后在意义建构层,通过购买具有特殊语义纹样的印花产品,实现对马口窑及文创产品的全面认知,也对文创产品产生更浓厚的购买欲。利用具身认知理论指导的文创产品不仅对传承马口窑非遗文化具有促进作用,同时也为现代非遗文创产品创新设计提供一定的实践案例,实现中国非遗在新时代的活化与创新。

参考文献

- [1] LAKOFF G, JOHNSON M, SOWA J F. Review of Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought[J]. Computational Linguistics, 1999, 25(4): 631-634.
- [2] 叶浩生. 具身心智与具身的教育 [J]. 教育研究, 2023, 44 (03) : 32-41.
- [3] 陈俊. 湖北汉川马口窑纹饰及其风格的流变 [D]. 湖北美术学院, 2019.
- [4] 王俊喆. 浅谈装饰技法对马口窑艺术特征的影响 [J]. 陶瓷, 2024(3):51-5266
- [5] 许朝辉. 马口窑贴塑技法的装饰特征研究 [D]. 景德镇陶瓷大学, 2025.DOI:10.27191/d.cnki.gjdtc.2025.000095.
- [6] 李波. 汉川马口窑陶器的工艺特色 [J]. 湖北工程学院学报, 2015, 35(05):71-75.
- [7] 刘晓爽. 马口窑装饰图案的衍生设计与型染实践 [D]. 湖北工业大学, 2019.DOI:10.27131/d.cnki.ghugc.2019.000162.
- [8] 黄敏敏, 王成武. 马口窑陶器装饰纹样分类与含义研究 [J]. 美术教育研究, 2020, (22): 23-25.
- [9] 许凌. 吉祥在民间 [D]. 湖北大学, 2023.DOI:10.27130/d.cnki.ghubu.2023.000521.