

竹文化在现代家具设计中的转译机制研究

金雨萱

(黑龙江大学艺术学院, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要: 目的 竹文化根植于中华优秀传统文化的土壤, 从物质到精神层面皆有独特的意义。本文通过研究现代家具设计中关于竹文化的设计转译路径, 为当代家具设计提供理论参照与方法论支持。方法 从物质、感官、精神三个维度逐步解构竹文化的多层内涵。通过采用案例研究法, 系统分析竹文化在家具设计中的具体转译方式。结论 研究发现, 竹文化的设计转译通过结构显现、材质呈现、色彩表达等策略, 让竹材的物理特性成为可感知的视觉语言。同时通过形态隐喻、空间叙事、场景构建等策略, 让竹文化的符号意涵成为可体验的审美对象, 完成转译的意义升华。这一转译机制为当代传统家具设计转化提供了可参照的方法论。

关键词: 竹文化; 现代家具设计; 设计转译

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i6.524

竹作为一种天然材料, 因其挺拔修长的外形、青翠的颜色以及其高风亮节的象征意义, 备受中国人喜爱。早在先秦时期的家具设计中就用到了竹材, 直至明代, 竹更加普遍用于几、椅、凳、榻等家具中。在可持续设计蓬勃发展的今天, 竹材以其卓越的环保属性与再生能力, 毫无意外地成为现代家具设计的宠儿。同时, 竹也在漫长的历史发展中, 从一种单纯的材料演化为可被感知的文化符号乃至生活方式。人在对竹进行加工改造的过程中, 与竹的关系从人与自然的关系, 逐步转变为人与物的关系, 乃至又发展为人与人之间的关系^[1]。作为东方文明的典型标识, 竹文化同样是中华优秀传统文化不可或缺的重要内容。在当前国内竹家具研究中, 多聚焦于竹材料科学与功能美学的范畴, 而在文化维度上的探索则相对表层, 往往止步于对竹文化内涵的静态阐释。现代家具设计中, 如何通过利用竹的物理特性, 进而完成构建竹的文化叙事。叙事性概念的引入, 正是要将设计的讨论从“物用”层面提升至“意义”层面。

一、竹文化的内涵解构: 从物质载体到精神表征

爱德华·泰勒在他的著作《原始文化》中指出, 文化或者文明是一个复杂的整体, 它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所具有的其他一切能力和习惯^[2]。文化作为人类社会的产物, 包括物质的与精神的。从实用角度而言, 竹子可作为一种生产工具满足人们的生活需求。苏东坡在《记岭南竹》中曾慨叹, 竹之于民生, 从饮食、居住、出行到衣着、书写, 皆不可或缺。展现了竹子早已融入古人的日常生活——从饮食起居到衣着出行, 无处不见其身影。中国早期的文化传播, 就是用竹简、竹纸作为跨文化交流的载体。同时, 人们又从竹的特性引申出虚心有节、清高正直的精神品格等, 历代文人骚客皆以竹诉情、言志, 表达其审美理想。竹文化作为我国传统优秀文化之一, 有着不可替代的地位。在现代家具设计中, 依旧能看到许多竹文化的身影。

(一) 物质之维: 竹材的造物基础与物理特性

竹材的物理特性, 构成了其设计可供性的物质基础。美国著名的生态心理学家吉布森提出“可供性”(Affordance) 这一概念, 指的是环境所能够给予动物的相对于其行为机会的信息, 他主要用这一概念来讨论环境与动物之间的关系^[3]。美国心理学家唐纳德·诺曼把这一理论运用到产品设计范畴中, 并且在《设计心理学》

作者简介: 金雨萱(2000—), 女, 硕士研究生, 研究方向为视觉艺术传播。

通讯作者: 金雨萱

一书中对可供性作出界定,认为它是对象可被感知与实际存在的特性,尤其是能够决定其使用方式的核心基础属性^[4]。

竹从古至今与人的日常生活有着密不可分的联系。早期,人们为满足物质生活需要,利用竹子展开日常生活、生产的需要。竹材的中空有节、形状纤长、韧性好、生长迅速等特性,决定了其在传统农业、手工业等生活中的“物用”基础。就拿竹的中空结构来讲,这使得竹材料更轻,因此可以成为人力搬运或者漂浮水面的器具,如竹轿、竹筏等。其次,竹子内部的空心部分还可以用作容器使用,如盛水、煮米、烹饪的竹筒,这类生活器物不仅材料轻便,而且造价低廉、工艺简单。后来又产生了竹制的笔筒、香筒。此外,作为禾本科植物,竹子的生长周期十分快。这种极快的生长速度和强大的再生能力,使得竹材在传统农耕社会中成为一种取之不尽的廉价且易得的资源。这种“物用”层面的普遍性,也为后来竹文化的产生与得以深入民间被广泛使用奠定基础。

(二) 感官之维: 竹材的知觉特性与审美源点

感官体验是文化意义附着的最直接载体。鲍德里亚在《物体系》中谈到气氛,气氛是关于材质、色彩、形式和空间的演算,是这些因素的综合性结果。气氛使得生活在其中的人与人、物与物之间保持了一种特定关系。

在家具设计中,材质既是材料的物理构成,也是人的感知对象。作为人与家具最直接的接触层,材质呈现的核心,在于让竹材的表面质感从潜在的存在转化为用户的感官体验,使竹材的天然之美被充分感知。整根竹子由竹鞭、竹根、竹箨、竹秆、竹枝和竹叶组成^[5]。竹子的茎秆结构主要包含竹青、竹节、竹肉、竹黄、竹膜、节内横隔、中空髓腔、节间长度以及竹壁等部分,其中竹青位于竹壁的最外侧表层。经过加工后,竹材会表现出的肌理效果也不同。比如横剖时,横断面会呈现出整齐的斑点,给人以细腻舒适的触感体验。斜剖时,纤维管走向会显现出云纹或山纹形状,摸上去会有些许粗粒感^[6]。刨切薄竹的研究也指出,经过打磨后的薄竹,表面光滑,摸上去能带给人一种“顺滑、舒适、隽秀的感受”。薄竹表面涂完清漆后,则有“行云流水、温润如玉的触感”^[7]。这种触感体验,正是竹材区别于金属、塑料的核心优势。竹材温润爽滑、不冰不热,这些触觉特征共同构成了竹的“感知界面”,加强了使用者对竹材的外部印象。

“色彩和材质一样,都是抽象的存在,思维操纵的对象。全部的现代环境便是如此,以整体的方式进入符合体系中。”^[8]视觉是获取信息的主导感官,能够直接激起用户的情感共鸣。竹的色彩会因为内部和外部影响呈现出不同的色彩光泽变化,大多呈现为黄色与绿色。新鲜的竹材呈现出青翠之色,经过时间的流逝竹子便会变为黄色乃至棕红色。为保留竹子原色与肌理,人们往往会在竹子表面上涂一层透明漆或装饰颜料,体现出淡雅淳朴,天然去雕饰的美感。色彩表达的核心,在于让竹材的色彩演变从“被动的变化”转化为“主动的叙事”,使时间性被感知、被阅读。

在心理学中,特定的气味能激发人们内心深处的情感与记忆。就嗅觉而言,由于竹子本身带有一种独特的香味,这种气味淡雅且清新,在无意识层面建立起家具与个人情感记忆的连接,让人仿佛置身于山野。这种由气味引发的深层共鸣,也是将产品转化为情感载体的重要途径之一。综上可见,视觉、触觉与味觉这些知觉特性共同构建了使用者的整体感官,形成人们对竹文化的审美源点。

(三) 精神之维: 竹文化的哲学内核

宋代儒家王阳明早年亭前“格竹”而“不得其理”,他从竹子中获得了感悟,认为“竹有君子之道”^[9]。竹文化之所以能够穿越数千年而不衰,除了物质层面的使用价值以及符号层面的审美意趣,根本原因更在于竹文化深深扎根于中国哲学的土壤之中。竹,既是中国传统伦理观念的物化载体,也是生活美学的实践场域。理解竹的哲学内核,是把握其现代转化可能性的关键。

“比德”是中国美学与伦理学中的核心观念。历史上竹文化中的“比德”观从“物性”逐渐转变为“人性”和“人格化”,即将自然物的某些特征与人的道德品质进行类比,使自然成为人格的镜像^[10]。孔子“君子比德于玉焉”开其先河,而竹以其独特的生命形态,成为承载“君子之德”的理想载体。唐代刘岩夫《植竹记》中明确提出:“君子比德于竹焉”,标志着竹与君子的象征关系正式确立。唐代白居易在《养竹记》中对竹之“君子四德”作了系统总结,即“本固、性直、心空、节贞”^[11]。所谓“本固”,指竹根深植,寓意君子立场坚定;“性

直”喻竹身挺拔,象征君子刚正不阿;“心空”则对应竹节中空,昭示君子虚怀若谷;“节贞”取竹节分明之意,彰显君子操守不移。四德并举,将竹的自然形态与儒家理想人格完美统一。

从物性到人性,竹被赋予更多的文化内涵,古代文人常寄情于竹,在诗词歌画中歌颂人坚韧、谦逊、正直的高贵品格,他们以竹自喻、言志、修身、养性,竹成为人格化的象征,凝聚着文人雅士的审美理想与文学追求。现代设计除了通过工艺赋予材料使用功能外,还应该强调事物的本质、规律与文化内涵,达到技道合一的境界。这意味着设计师不能仅将竹视为一种可持续的环保材料,更应深入理解其背后的精神品格,将“比德”的传统智慧转化为当代设计的价值内核。唯有如此,竹文化方能在现代语境中实现创造性转化,让古老的君子之德在新的物质载体中延续其精神命脉。

二、从物用到叙事:竹文化家具设计转译路径

(一) 竹材物理特性的形式化呈现

第一章指出,竹材具有独特的物理特性,这些特性构成了竹材的“物质之维”。然而,这些特性本身只是表层,它们如何被使用者感知,是设计转译必须回答的问题。从物理特性而言,主要包括结构、材质、色彩、形态等方面的形式转译。

结构显现是设计转译中最具视觉张力的策略。由于竹材外观本身就具有美感,在许多竹材家具设计中,往往以外显结构展示,来强调材料本身的特性。美籍华人设计师石大宇在论坛上分享自己对竹产品的见解时谈到:“用以竹代木的概念做出来的产品,当然用木材都可以实现。但是体现竹材特性的设计和器物,用木材是无法实现的!”产品设计的结构显现并非为了显现而显现,只有当材质本身特性和价值凸显,使用者就能在使用之前,先被材料的力量所打动。石大宇于2008年设计的椅君子,这款座椅整体采用天然竹材制作,通过单一竹材与简洁线条塑造出座椅的整体形态与框架结构,不使用多余构件。从侧面看,整体正如「君」字之形。造型优雅,同时又能保留椅子的舒适度。结构显现作为一种设计策略,更是最原初的叙事。当设计师以谦卑之心倾听材料的声音,当匠人以精湛之手赋予材料形式,当使用者以好奇之心感受材料的回应,一种最本真的交流便在人与物之间发生。这是“物用”层面的最高境界,也是通向“叙事”的坚实起点。

如果说结构显现关注的是竹材“如何受力”的内在逻辑,那么材质、色彩与形态呈现关注的则是竹材“是什么样子”的外在界面。材质呈现的核心在于让竹材的表面质感从潜在的存在转化为显在的体验。从竹材物理特性来看,不同于木材,竹材具有韧性与弹性。木材性脆,弯曲半径过大则易折;竹材性韧,可经火烤加热后弯曲定型,且弯曲后具有持久的回弹力。北京林业大学的云在亭设计就利用了竹材易弯曲加工的特性,表现出富有张力的自然形态。这种特性在传统竹器制作中早就被充分利用,比如竹椅的弯曲靠背、竹篮的弧形提梁、竹筏的弹性龙骨等,无不依赖于竹材的韧性。此外,竹编作为中国传统工艺的瑰宝,具有丰富的纹样体系。在竹编家具的设计运用中,不同的纹样带来的效果也不同。比如为了追求家具面板的平整光洁,多采用平面纹样,而如果是为了强调层次与肌理感,则多用立体纹样装饰^[12]。竹编家具产品中,竹编通常以平面或曲面形式呈现,广泛应用于桌凳表面、扶手、家具板面等部位,既承担结构功能,又兼具装饰美学。

家具设计中,色彩的运用与表达也至关重要。徐明宇的竹编家具系列,借鉴了意大利孟菲斯色彩风格,采用高饱和度的红、黄、蓝等颜色,打破了竹本身寂静沉稳的特征,从而体现出灵动活泼之感,让竹编家具在保留传统根脉的同时,获得了强烈的当代气息。在平行竹编吊灯系列中,各色竹篮形灯罩呈层叠排列,白天阳光穿透时,会在映射出抽象的几何图案。而夜晚灯光亮起时,原色的竹编搭配不同的光彩,为室内添上温柔的气氛,这种光影的生成,让竹编从静态的器物升华为动态的空间艺术,让人仿佛置身于竹林之间。

可见,色彩不再是材料的被动属性,而是主动参与空间氛围的营造。

(二) 竹文化符号的意义转化

竹文化的内涵包括气节、虚心、正直、禅意。而如何通过设计将产品转化为可感知的语言符号,使其成为文化意义的载体,这是转译的精神升华,也是从“物用”走向“叙事”的核心环节。

形态隐喻是竹文化符号意义转化中最直接的策略,通过提取竹的形态特征进行抽象、简化、重构,不求形似,

但求神似。通过有限的形态暗示,唤起观者对竹的文化联想。中国传统艺术又称之为线的艺术,传统竹家具通过采用竹竿和竹条之间的排列组合,形成具有线状穿插的形态结构,以竹之挺拔为韵,形成了独特的线性美学^[13]。从形态上来讲,竹的线性形态主要为直线与曲线,不同的形态会给受众不同的体验。直线为水平竖直方向交叉,体现线条的流畅性,给人以刚直、简明以及严谨的秩序感。由于竹材韧性较高,在竹家具中经常能看到曲线的构成,曲线在圈椅中颇为常见,相较直线的简练,曲线更显柔和优雅。由中国美术学院团队设计的“曲趣”系列,在设计中加入竹编的元素,将竹片进行了三个维度的弯曲,采用竹片与金属的结合,具有流线感的同时又添加了产品的戏剧性。设计团队指出产品之所以能带来某种神秘感,正是竹材线性潜力被充分挖掘后带来的审美效果。

如果说形态隐喻是在器物层面展开,那么空间叙事则将竹的意象延伸至空间体验的营造。通过对光影、虚实、遮挡关系的处理,设计创造出一种“身在城市,心在竹林”的意境体验。根据列斐伏尔的空间三元理论,空间叙事可以从物理的、心理的与社会的角度展开^[14]。石大宇的“椅屏”系列,三面格栅平行排列,以格栅简明虚实,让人仿佛置身于竹林之中,当光线穿过格栅,投射出一种若有若无的光影效果,进而形成一种竹林意向,该作品通过探讨“隐”与“现”的关系,竹让静态的容器转化为动态的空间艺术,让人置身于原始自然与现代城市的双重空间。

(三) 使用者与竹家具的互动建构

在室内设计中,家具的物理属性与空间环境并非孤立存在。正如吉布森所言,环境的可供性正是在与人的互动中生成。竹材的物理特性,决定了它所能提供的特定叙事方式与空间场景。竹材的物理属性并非静止的特征,而是在人与物的日常互动中不断被激活、被赋予意义。

因使用者的文化背景、生活经验及认知能力的差异,同一件家具对于不同用户或出现在不同的空间都会呈现出不同的功能。以一把椅子为例,当人感到疲惫时,它便具备了供人落座休息的功能;当人需取用高处物品时,它则成为可供人站立的支撑物;而当天热时,它又能发挥挂衣物的作用^[15]。因此,在家具设计过程中,应当考虑如何让使用者从“观看者”变为“体验者”,从“被动接受”走向“主动参与”。台湾地区工艺师范承宗深受中华竹文化的熏陶,成立了自己的同名竹艺品牌,以当代美学与设计理念,为台湾地区传统竹工艺注入新的演绎。他设计的Flow躺椅,椅面展现的是通过火烤后的曲线竹片,整张竹躺椅具有飘逸之感。这种设计不仅追求视觉美感,更邀请使用者亲身感受竹材的触感与温度。

场景构建的核心,在于将单件家具放入一个完整的生活情境之中。一把竹椅不只是竹椅——当它置于茶室,与茶台、茶具、茶席相伴,它便成为茶文化的载体;当它置于书房,与书案、笔墨、香炉相伴,它便成为文人精神的象征。场景让器物获得意义,让使用者从使用走向体验。设计不再是意义的发送者,使用者也不再是意义的接收者,二者在互动中共同完成意义的建构。正是这种互动性与场景感,使竹家具超越了单纯的实用功能,成为连接人、物、空间与文化的媒介,在当代生活中延续着竹文化的生命力。

三、结语

本研究以竹文化在现代家具设计中的转译为核心问题,通过对竹文化内涵的解读,进而揭示了家具设计中竹文化从“物用”到“叙事”的完整路径。研究揭示了竹文化转译的内在机制,这三个维度不是先后相继的阶段,而是共时并存的关系。

基于研究结论,本研究对当代竹家具设计实践提出以下三个方面的建议。第一,竹家具的未来发展趋势从简单的“功能附着”逐步迈向“体验重构”阶段^[16]。当下,智能化设计层出不穷,如何平衡传统现代技术以及人文价值至关重要。竹设计师在进行竹家具创作时,应做到向下扎根与向上生长,深入理解竹材的物理本性,尊重材料自己的语言,同时又能把握竹文化的哲学内核,理解气节、虚心、坚韧的精神意涵,让设计承载文化记忆。只有既懂材料又懂文化,才能完成从“物用”到“叙事”的转译。第二,中国在竹资源培育与加工技术方面不断实现突破,逐步成为竹产业发展规模最大的国家^[17]。对于竹家具产业来看,当前竹家具产业多用竹材替代木材、金属、塑料,追求功能上的使用价值。事实上,竹家具的真正价值不仅包括材料本身的价值,还包括文化赋能,产品竞争的核心应当聚焦于竹文化的意涵。从“卖材料”到“卖文化”,才是竹家具产业转型升级的关键路径。第

三,在设计教育中,竹材教学不应止步于工艺技术训练,更应引导学生理解竹文化的深层价值。竹材的物理可供性,在其与人的互动中,生成了竹文化的丰富意涵;竹文化的符号意涵,在设计与使用者的互动中,生成了当代的叙事可能。这正是“从物用到叙事”的转译之道。竹告诉我们:真正的设计,不是附加意义,而是让意义自然生长。竹之“柔中带刚”,是设计的智慧与态度。竹家具设计的意义,正在于为现代人提供这样一种生活场景,能够在竹的线性韵律中感知时间,在竹的文化叙事中寻回精神的栖居。从“物用”到“叙事”,转译的不是竹,而是我们对生活的理解,对文化的传承,对设计的信念。这既是竹的转译之道,也是中国设计的生长之路。

参考文献:

- [1] 寇思. “以竹代塑”的审美伦理意蕴[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2024(2): 168-172.
- [2] 爱德华·泰勒. 原始文化[M]. 连树声, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2005.
- [3] GIBSON J J. The Ecological Approach to Visual Perception[M]. Boston: Houghton Mifflin, 1979
- [4] 唐纳德·A. 诺曼. 设计心理学[M]. 梅琼, 译. 北京: 中信出版社, 2010.
- [5] 朱新民, 范道正. 竹工技术[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1988: 2.
- [6] 黄天杨. 基于竹文化的现代家居产品设计开发研究[D]. 福州: 福州大学, 2014.
- [7] 王军, 陈思宇, 潘荣, 等. 刨切薄竹在书籍装帧设计中的美学特征与设计创新[J]. 包装工程, 2021, 42(2): 173-179.
- [8] 鲍德里亚. 物体系[M]. 林志明, 译. 上海: 上海人民出版社, 2019.
- [9] 乐爱国. 王阳明的“格竹”与“竹有君子之道”[J]. 贵阳学院学报(社会科学版), 2020, 15(5): 1-5, 37.
- [10] 刁秋宇. 赤水竹编工艺文化中的“比德”观[J]. 中国非物质文化遗产, 2022(3): 88-93.
- [11] 白居易. 白居易集笺校[M]. 朱金城, 校点. 上海: 上海古籍出版社, 1979.
- [12] 陈红, 甄晟瑶, 索朗次仁, 等. 竹编纹样及其在家居中的应用研究[J]. 林产工业, 2023, 60(9): 68-73.
- [13] 林峰, 孙巍巍, 宋魁彦. 我国传统竹家具的“线”艺术研究[J]. 世界竹藤通讯, 2017, 15(2): 15-19.
- [14] 亨利·列斐伏尔. 空间的生产[M]. 商务印书馆, 2021: 5.
- [15] 刘伊航, 宋莎莎. 基于可供性的家具材料 CMF 应用设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(18): 80-86.
- [16] 朱慧旒, 戴向东. 设计驱动下智能竹家具与未来生活交互创新[J/OL]. 家具与室内装饰, 1-5.
- [17] 王戈, 陈复明, 程海涛, 等. 中国竹产业的特色优势与创新发展[J]. 世界竹藤通讯, 2020, 18(6): 6-13, 29.

Research on the Translation Mechanism of Bamboo Culture in Modern

Furniture Design

Jin Yuxuan

(School of Arts, Heilongjiang University, Heilongjiang, Harbin, China)

Abstract: Objective Bamboo culture is deeply rooted in traditional Chinese culture, possessing distinctive significance across both material and spiritual dimensions. This paper explores the design translation pathways of bamboo culture within modern furniture design, aiming to provide theoretical references and methodological support for contemporary furniture design. Methods The multi-layered connotations of bamboo culture are progressively deconstructed from three dimensions: material, sensory, and spiritual. Through the application of case study methodology, the specific translation modes of bamboo culture in furniture design are systematically analyzed. Conclusion The study reveals that the design translation of bamboo culture transforms the physical properties of bamboo into perceptible visual languages through strategies such as structural manifestation, material presentation, and color expression. Simultaneously, by employing strategies such as morphological metaphor, spatial narrative, and scenario construction, the symbolic meanings of bamboo culture become experiential aesthetic objects, thereby achieving the elevation of translation significance. This translation mechanism offers a referential methodology for the transformation of traditional elements in contemporary furniture design.

Keywords: Bamboo Culture; Modern Furniture Design; Design Translation