

竹编艺术在环境设计中的应用

谢晓莹

西北师范大学美术学院, 中国·甘肃 兰州 730070

摘要: 随着社会经济的发展和文化的兴起, 竹编艺术以其独特的表现形式和地域特色成为传承传统文化的重要载体。如何更好地挖掘和传承竹编艺术, 推动传统文化创新性发展, 成为当前亟待解决的问题。论文从竹编的意象表达和当代价值上探索其文化内涵, 分析它作为一种具有视觉冲击力的符号应用在实际环境空间中的实际案例。

关键词: 竹编艺术; 意象表达; 环境设计

The Application of Bamboo Weaving Art in Environmental Design

Xiaoying Xie

Academy of Fine Arts, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu, 730070, China

Abstract: With the development of social economy and the rise of cultural industry, bamboo weaving art has become an important carrier of traditional culture with its unique expression and regional characteristics. How to better excavate and inherit the art of bamboo weaving and promote the innovative development of traditional culture has become an urgent problem to be solved. This paper explores the cultural connotation of bamboo weaving from the perspective of its imagery and contemporary value, and analyzes the practical cases of its application as a visually impactful symbol in the environmental space.

Keywords: bamboo weaving art; imagery expression; environmental design

0 前言

竹编艺术是以竹材为基质, 通过传统编织技艺实现器物成型的手工艺形态, 兼具着实用功能与艺术表现的双重属性, 承载着地域性工艺文化特征。论文从竹独特的意象出发, 进一步探索竹编艺术的文化内涵, 分析其创新性转化与适应性重构, 发掘其在当今环境空间下丰富的呈现方式。

1 竹编艺术的文化内涵

2008 年 6 月 7 日, 竹编系列经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。据考古资料记载, 竹编起源于新石器时代, 用于制作生活器具。殷商时代, 竹编不仅用于日常生活用品的制作, 还在祭祀礼器上初显艺术感。明清时

期, 竹编工艺达到鼎盛发展迅速, 艺术性与实用性进一步紧密结合。19 世纪末 20 世纪初, 竹编的编织技法和图案进一步得到了完善。经过漫长的历史演变, 竹编在传统的中国社会中代代相传(见图 1)。

1.1 竹与竹编的意象表达

竹编由竹条编织而来, 是兼具实用和诗意的最佳产物, 代表着中华民族的艺术追求与审美情趣。论文对于竹编意象的感知主要提取竹子本身的特性——形、色、影三部分。

1.1.1 “形” 意象

文人爱竹, 自古皆然。它笔直修长的姿态给人一种力量感。竹编取材于竹子, 工匠们利用竹子本身有着独特的纤维性能, 通过各种编织技艺, 如挑、压、转、插等, 将竹条编

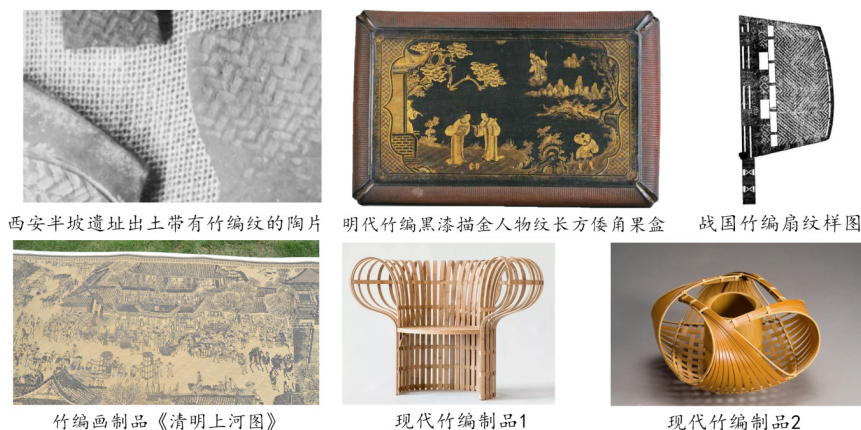

图 1 中国古今竹编制品

织成所需形状与图案。由此竹编的“形”有着极强的可塑性，竹编的使用让环境更加具有创造性、空间感。在竹条的盘错交织中，竹编用其极富张力的表现感成为连接自然与设计的桥梁。

1.1.2 “色”意象

竹编在环境空间中使用的颜色主要有三大种——青绿色、淡黄色、人工赋予的颜色。大自然中的竹子色泽淡雅，给人带来宁静柔和的视觉享受。竹编的原色多接近竹子本身的颜色，给人一种贴近自然的感觉，不加过多雕琢渲染，彰显出一种质朴无华的美。这种自然之色契合了中国传统文化中“清水出芙蓉，天然去雕饰”的审美观念。

1.1.3 “影”意象

“影”是竹编的主要意象元素，影子、倒影、剪影都能产生对竹编的“影”意象，成为重要空间的表达组成部分^[1]。影子随着自然光线或人为光线的移动而变幻，便可以营造出一种虚实相间、空灵悠远的意境。竹编的光影之美正是在于通过竹材与编织技法所创作出独特光影的虚实之美。“实”的竹编部分为有形之器，能够看得见摸得着，承载着人们的精湛的技艺与情感。而“虚”的影子则为无形之象，是客观环境与人的主观情感相融的过程，从而引发出人们无尽的遐想与思考，在动静交织中实现“景有尽而意无穷”的东方之美^[2]。

1.2 竹编的当代价值

1.2.1 文化价值

竹编艺术贯穿了人类社会发展的多个阶段，是不同历史时期社会生活和文化风貌的实物见证。竹编以细腻的纹理、流畅的线条、丰富的编织技法展现出独特的艺术魅力。不同地区的竹编艺术都有其独特的风格和特点，反映着当地的地域文化和民俗风情。浙江东阳竹编、四川青神竹编、安徽徽州竹编等都声名远扬，竹编艺术遍布全国，在中华大地上绽放出不同样式的风采。

1.2.2 装饰价值

竹编技法分为平面编织和立面编织，两种技法的使用创造出独具传统美学特色的“竹编空间氛围”。竹编无论是作为空间点缀还是主体装饰，都能起到画龙点睛的作用。同时，竹编艺术还具有强大的风格融合能力。竹编的巧妙融入可以展现出独特的东方韵味，形成跨文化的融合之美。在现代简约风格空间里，简洁的竹编元素可打破空间的单调感，为空间注入自然与人文气息；在中式古典风格环境中，精美的竹编与传统家具、装饰物相得益彰，强化古朴典雅的氛围。

2 竹编在现代环境设计中的应用

2.1 形态在环境设计中的应用

篾条的刚劲与柔韧性被工匠们发挥得淋漓尽致，丰富多样的形态为环境空间设计带来独特魅力。例如，用竹条编织出屏风、隔断等空间隔断装置，在划分空间功能的同时，为空间增加秩序感与节奏感。这种手法类似于中国传统园林

建造中“隔而不断”的精妙布局，让空间在分区明确中又保持着通透连贯。细如发丝的篾片可弯曲盘绕，编织出灵动多变的曲线。它们或悬挂于天花板，或摆放于角落，引导人们的视线流动、塑造空间立体感。

而较宽厚的竹条通过现代数字化计算则可以支撑起整体结构，赋予建筑空间稳固坚实之感。它以传统编织逻辑为内核，突破原本用于环境空间上装饰性的局限，通过力学重构将传统竹编的经纬交织原理转化为空间建构，形成兼具艺术性与功能性的现代环境设计语言。例如，2014年在浙江省龙泉市宝溪乡举办的首届国际竹建筑双年展，便以“竹”为载体，展现了竹编艺术在环境空间中多姿多彩的形态应用。设计师们将竹编的装饰性与结构性相结合，从最原始的造型出发，将竹编艺术从“表皮装饰”升维至“空间建构”，实现了从平面到立体的完美延伸。例如，双年展中接待中心的墙体及屋顶通过编织节点的柔性连接均为弧形（见图2），使屋顶呈现轻盈的“羽翼”形态。还有双年展中所展现的DNA的双螺旋结构、类似于青瓷的建筑外形（见图3）均利用竹编的结构性编织打造出通透的空间。

图2 接待中心的弧形墙体及屋顶

图3 青瓷造型的青年旅社

2.2 色彩在环境设计中的应用

竹材本身的色彩体系从翠绿到枯黄，具有天然层次感，给人一种温暖柔和的人文氛围。例如，温暖的淡黄色竹编，可以向人们传递出温馨、柔和的情感信号，更适合应用于家庭客厅、卧室等私密空间，增强亲和力与归属感。竹编清新的青绿色调，可以在商业会所空间中作为隔断，背景墙饰面等使用，唤起人们对大自然的亲近之感，营造出置身山林般的宁静清幽氛围，缓解使用者的都市生活紧张感与疲惫感。

同时,竹编的本色可以与空间整体基调形成对比,从而突出纹理与质感。例如,四川崇州竹编博物馆(见图4)整体以白色墙面为背景,在空间中点缀竹编天然的色彩。整个空间是在一座老宅的基础上修改建成。设计师选择使用竹编来包裹住宅原始的木结构,将竹编色彩作为人们的视觉焦点,最后形成一种即具有装饰功能又能展示道明竹编的设计效果。

图4 四川崇州竹编博物馆

2.3 光影在环境设计中的应用

竹编在光的作用下会产生独特光影效果,是环境空间设计中营造氛围的绝佳元素。当自然阳光或人造灯光透过疏密不一的竹编,地面和墙面上便会投射出富有韵律的光影。如今,在一些商业展示空间或艺术场所,设计师们利用竹编光影的虚实变化,打造出了神秘而引人入胜的空间氛围。

竹编的“影”意象与具体环境空间结合后,才蜕变为具有艺术美的“影”意境。例如,位于桂林的刘三姐手工竹艺长廊(见图5),合理地将环境空间与自然环境相融合。该设计完全使用的是不规则手工编织竹条,不夹杂任何胶水或钉子以随机的方式将其相互穿插缠绕,用最自然的方式寻找着最真实的光线穿透效果。白天自然光透过疏密变化的竹编界面,投射出动态的光影矩阵,形成“竹光织网”的沉浸场景,强化空间纵深与神秘感。除此之外,竹编还可以作为灯罩用于特定展品的照明,光与影的交错既能突出展品的轮廓与质感,又能在周围环境中营造出朦胧的神秘感,如同“犹抱琵琶半遮面”般。

图5 刘三姐手工竹艺长廊

2.4 人文性在环境设计中的应用

古时的工匠们通过提取代表吉祥寓意的传统纹样符号,通过尺度放大或立体化重构,形成承载着地域特色的空间图

腾。在近代,设计师将竹编制品作为传承文化的媒介,也将竹编制品作为一种文化符号应用于设计实践^[1]。例如,位于四川成都崇州道明镇竹艺村的“竹里”文化空间(见图6)。

“竹里”二字取自于陆游的诗《太平时》前两个字。“竹”字体现了当地盛产竹子的地理自然特征,“里”字代表的是对宁静、自我修养和心灵净化的追求。该建筑的屋顶以“无限形(∞)”为原型,内与外,竹与瓦,新与旧的关系被概括在“大象无形”的屋顶之下。独特的符号与川西林盘的自然景观相呼应,游客穿行于盘旋上升的竹廊中,感受竹编艺术与地貌的双重“编织”。

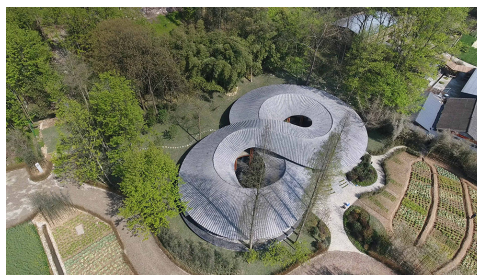

图6 四川竹里文化空间

竹编艺术在环境空间中的应用,本质上是通过物质载体传递人文精神,其价值不仅仅在于美学表达,更在于激活环境空间中的文化叙事性与人们的情感共鸣。因此,竹编艺术还可以作为具有人文互动性的媒介放置于环境空间中。例如,将竹编工坊、DIY 编织互动区融入商业或教育空间(如特色商圈、文创园、儿童活动中心),吸引公众参与编织,形成动态的文化传播场所。

3 结语

综上所述,中国的竹编艺术在漫长的历史长河中逐渐形成了独具特色的文化体系,承载着中华悠久的传统文化与独特的地域特征。如今,我们在将竹编艺术应用于环境空间中时,应不断提高自身的知识水平和审美水平,突破固有的设计局限,善于利用竹编的特征与优点将其由平面转向三维立体设计。这需要我们建立起人与材料的直接对话,让竹编艺术在传统与现代、技艺与理念之间找到平衡点,成为连接过去、现在与未来的文化纽带,以跨界的方式将地域特色文化引入环境设计中。

参考文献:

- [1] 黄嘉琳,刘小洪.非遗竹编与粤式餐饮空间意象融合设计[J].丝网印刷,2023(22):5-7.
- [2] 宋宇豪,范旭东.浅析室内设计中“虚”空间意境的营造[J].设计,2016(11):66-67.
- [3] 年玲.竹编设计符号在空间环境设计中的应用[J].美术教育研究,2020(5):72-73.

作者简介: 谢晓莹(2004-),女,中国山东菏泽人,本科,从事环境设计研究。