

论现代茶空间设计中“竹”文化意象的应用

张想辉, 李雪艳

南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年7月19日; 录用日期: 2024年8月13日; 发布日期: 2024年8月22日

摘要

当前, 茶空间产业正处于多元化、个性化的发展阶段, 在茶空间中营造出独特的地域文化氛围成为了现代茶空间创新设计的重要部分。文章探讨了“竹”文化意象与现代茶空间设计间的关联, 并结合案例从视觉要素、形式特征与文化形象三方面分析竹文化意象在现代茶空间中的设计要素。总结出竹文化意象在茶空间设计中设计风格、硬装与软装的应用策略, 在此基础上探讨将中国传统文化意象运用于现代茶空间设计中的价值与意义。为推动“竹”文化意象在现代茶空间创新设计中发挥作用提供参考。

关键词

茶空间设计, 室内空间, 竹, 文化意象, 应用策略

The Application of “Bamboo” Cultural Symbolism in Modern Tea Space Design

Xianghui Zhang, Xueyan Li

School of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Jul. 19th, 2024; accepted: Aug. 13th, 2024; published: Aug. 22nd, 2024

Abstract

Currently, the tea space industry is in a stage of diversification and personalization, creating a unique regional cultural atmosphere in a tea space has become an important part of innovative design in modern tea spaces. The article explores the relationship between the cultural image of bamboo and modern tea space design, and analyzes the design elements of bamboo cultural image in modern tea space from the perspectives of visual elements, form features, and cultural image. Summarize the design styles, hard and soft decorations application strategies of bamboo cultural image in tea space design, and then discuss the value and significance of applying. It provides reference for promoting the role of bamboo cultural image in modern tea space innovative design.

文章引用: 张想辉, 李雪艳. 论现代茶空间设计中“竹”文化意象的应用[J]. 设计, 2024, 9(4): 555-563.

DOI: 10.12677/design.2024.94507

Keywords

Tea Space Design, Indoor Space, Bamboo, Cultural Connotation, Application Strategy

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

随着消费主义文化的盛行,商业化的影响使得当前中国的茶空间设计逐渐陷入了形式主义的误区,其文化内涵逐渐流失,意境营造浮于表面。竹的形态特征独特,文化内涵深厚,竹文化意象可以成为设计出具有地域文化特色的茶空间的支点。因此,笔者尝试从传统“竹”文化中提取意象符号,通过平面向空间的转译,将其应用于现代茶空间的创新设计中,从传统文化中汲取营养,反哺于现代设计,促进传统文化与现代设计的融合。

2. 现代茶空间设计现状与“竹”文化意象

2.1. 现代茶空间设计现状

近年来,茶空间作为茶文化的重要载体之一迎来了爆发式的增长,然而在浪潮之下,部分设计师尚未明了茶空间陈设的内含及逻辑,一味的简单模仿使得设计作品过于注重形式进而忽视了对于人、茶以及茶事的考量,给现代茶空间带来了诸如空间特性同一、文化内涵贫乏以及意境营造缺失等问题。同时,当下的茶空间设计更注重茶空间的构成要素,强调茶空间中器物的排布与材质的选择,设计师常采用砖、石、木等传统材料来构建茶空间或借助中式家具作为装饰主体来营造茶空间意境。但借助具体的文化意象在迎合现代审美的同时保留传统文化的茶空间设计思维鲜有出现,这也是我们实现现代茶空间创新设计的出发点之一[1]。

2.2. “竹”文化意象的解读

自古以来,竹便有着其独特的文化性与情感性。“叶如翠羽,筠如苍玉”,竹色绿而洁,温润自然,代表着古代文人对于不求虚名、隐匿高雅人格的追求。同时,竹经风雨不改其色,象征着中国人所向往的不卑不亢、坚贞如一的人格魅力[2]。再者,青绿的竹色作为一种自然符号,更蕴涵着勃勃生机。

“一节复一节,千枝攒万叶”概括出了竹最突出的结构与形态特征。竹由层层竹节组成,中空有节的结构象征着虚心向上、高风亮节的品节,更蕴含着人们节节高的美好祝愿。竹子的枝叶形态则传递出不同的文化意象,枝叶纤细柔软,富有弹性,展现出生命力旺盛、柔韧不断的象征。同时,枝叶线条简洁流畅,清新婉约,给人以雅致、高贵的感受。枝与叶的组合亦能产生千变万化的形态,“水中藻、荇交横,盖竹柏影也”寥寥几笔生动地描绘出竹剪影,展现了竹的图案形象。

2.3. “竹”文化意象与现代茶空间设计间的关联

当前,经济的高速发展和消费主义文化的盛行使得茶空间的设计过于商业化,设计师更多地考虑如何迎合消费趋势,而不是追求更高的艺术价值和设计水平,快餐化、标准化的茶空间设计也难以获得客户的忠诚度。同时,一些茶空间设计忽视传统文化元素,过分追求新潮时尚,使得传统茶文化的价值和魅力受到了冲击。

自古以来,竹与茶便常相伴而生[3],面对茶空间的发展困境,竹与茶的紧密关系使得传统审美意识自然而然地将“竹”文化意象与茶空间结合起来。以竹作为茶空间设计的关键元素,可以在满足人对于茶空间的功能需求的同时更能给茶空间带来“竹”文化意蕴,让人们产生对于传统文化的归属感,使得茶空间成为人们的精神家园。同时,依托现代设计手法与生态设计理念将竹带入茶空间,可以创造出亲和、舒适的空间环境。

3. “竹”意象在现代茶空间设计中的设计要素

3.1. 视觉要素的提取转换

视觉要素向文化意象的转变来源于人们的视觉认识与心理判断。色彩作为最直接的视觉要素,对竹色进行替换转变或提取应用可以赋予其本身不同的文化意蕴[4]。“世间无墨竹,既可以用墨画,何尝不可以用朱画!”苏轼以朱画竹,以新的表现手法和形式描绘竹,朱色的典雅高贵,展现了兼收并蓄的民族性格,而其对于竹自然的青绿之色与风干的金黄之色的改变除了给竹色带来更多选择外,背后蕴涵的“重意不重形”的艺术思想更对后人的创作产生深远影响。基于这种艺术思想,位于郑州正弘城的喜茶茶空间店提取水墨画幅中的墨竹并转译至立体空间,设计师以空间为纸,墨竹为笔,将墨竹线性堆叠并悬挂于茶空间之中,以独特手法展现出中国水墨艺术,使得茶空间借助墨竹这一色彩视觉要素传递出丰富的精神内涵。

相较于其他现代建筑材料,竹材有着独特的表面肌理与物理特性,悠久的历史也使其拥有丰富的传统韵味。随着材料科学的发展,诸如“竹钢”等竹基复合材料的出现满足了当今对于茶空间建构的要求,也给茶空间的创新表达提供了材料支撑。双溪书院茶室的建设便展现了竹材质所蕴涵的文化意象。双溪书院茶室所采用的竹钢材料以小径慈竹为原料,保留竹节与竹纤维,其纹理较之木材更加细腻流畅,清晰美观,给人质朴与淡雅清新之感。竹钢表面光滑,质地坚硬,刚柔并济,配合双溪书院茶室中竹钢框架的高挑形态,迎合了儒道文化中对于竹洁净而不污,气节而不屈的人格化构建。同时由于竹钢可以自由切割与组合,天然纹路的打破重组使得空间融入了现代风格,独特的材质与肌理视觉要素为双溪书院茶室增添了独特的视觉效果,如图1。

Figure 1. Shuangxi academy tea room

图1. 双溪书院茶室^①

笔直、细长似乎已成为形容竹形态最多的词汇,关于竹形态的设计也陷入了定式。可以通过横向或纵向剖切的方式来改变竹固有形态,进而准确抓住其“中空有节”的形态视觉要素。“莲香竹语”茶室

设计中便将竹材横向裁切, 以长短不一的毛竹段排列组成的立方矩阵为主体, 通过竹长的渐序阵列, 在方正的室内空间中构建了一个有形却无界的椭圆体, 形成外方内圆的基本秩序。同时竹材内部装有灯源, 更衬托出竹的“中空有节”的形态。单一竹材竹形态得到改变的同时, 其排列组合所产生的量变形成了茶空间形态的质变, 如图 2。

Figure 2. “Lotus Fragrance and Bamboo Language” tea room
图 2. “莲香竹语”茶室^②

3.2. 形式特征的图像表达

相较于视觉元素的直接运用, 图像化表达是对于竹设计要素的间接表达, 以隐喻的方式传达出深层次的文化意蕴。竹的主干由间隔不规则的竹节组成, 呈现明显的环状或横向纹理, 节作为竹最直接的形式特征, 将其图像化处理可以成为传递竹形式特征的文化意蕴的路径。例如在墙面装饰中将竹纹混凝土与清水混凝土进行搭配, 营造出历史文化氛围。借助竹子翻模出竹纹混凝土, 竹节带来的起伏效果, 给墙面带来自然质感, 竹纹混凝土的自然起伏与清水混凝土的干净平整形成了肌理上的对比, 使得亲切自然的墙面成为了空间装饰的特点。

剪影是对竹整体形态的图像化概括, 其线条简洁明快, 强调形式的轮廓和结构。隈研吾设计的“竹曲”茶室便借助光影实现了竹整体形式特征的图像化表达。茶室主体由弯曲的竹条搭建的半立体竹屏风组成并掩映在竹林之中。“竹曲”延续了隈研吾自然、传承、材质的设计语言, 并进一步借助现代技术, 通过光影设备在安静的空间中营造了一个有着丰富自然光影变化、恬淡闲寂的茶室, 弯曲竹条与室外竹林的剪影横陈交错, 如图 3 [5]。

3.3. 文化形象的解构重塑

解构是在竹的形式特征基础上对于设计要素的更深层次挖掘。竹编便是对竹进行人文化解构的最直接方式, 诠释了竹风雅韵, 已然成为竹的文化象征。对竹编中的格网肌理的样式进行提取、归纳、总结并与茶空间设计结合, 塑造茶空间的文化形态的同时划分茶空间室内界面, 是对竹竹编工艺技术与文化形象的传承。例如位于深圳华侨城的浅在茶室便采用竹编技艺搭建艺术装置用于茶空间顶面的装饰, 蕴含传统竹编工艺的特征与情感。装置代替了茶空间的天花板并延伸至墙面, 其竹色调和了茶空间中

Figure 3. "Bamboo Melody" tea room
图 3. "竹曲" 茶室^③

黑白灰为主的水墨色调, 竹的原木色泽与轻盈材质给装置带来了轻盈、自由之感, 使得空间符合年轻人现代审美的同时加入了传统文化的诗性与惬意[6]。此外, 竹编装置伴随着点茶、饮茶等空间的过渡, 在茶室中铺陈开来, 实现了对于茶空间功能分区的划分。

相比于解构, 重塑是通过抽象与变形来处理竹的形式特征, 使之承载文化寓意。对竹形态的重塑并不是简单复刻, 而是经过抽象与变形后的隐喻化表达, 重在竹文化寓意的运用与解读。《独乐园图》向我们展示了“束竹而居”这一对于竹材的重塑应用模式, 借助竹材轻盈易弯易加工的特性, 以“束”的手法重塑竹形态, 建构出与身体密切关联的休憩空间, 塑造出竹林下“唯意所适”的独乐意境。浙江安吉的两山茶舍便借鉴了其对于竹形态塑造的思考, 以“束竹”为结构支撑, 构建出大跨度的空间, 为人们提供了一个安逸亲切、自由闲适的饮茶空间, 使得原本较为私密的茶空间具有了公共性, 如图 4。

Figure 4. Anji "Two Mountains" tea house
图 4. 安吉“两山”茶舍^④

4. “竹”文化意象在茶空间中的应用策略

4.1. 以“竹”为主题的现代风格

消费主义的影响使得人们更加强调物质享受和个人满足感, 在茶空间设计中设计师们也倾向于使用奢华的材料、家具, 缺少了对于传统文化的理解与应用, 使人们的审美也产生了疲劳。而以“竹”为主题的茶空间设计风格则顺应了人们的需求, 在现代风格之上向传统回归, 提升了空间审美, 传播了地域文化。

作为竹的重要产地, 随处可见的竹靠椅已然成为了成都茶馆的文化符号。位于川西的青城马椅子工

坊将原本用于生产、销售的竹靠椅作坊更新为由茶空间、竹艺工坊组成的现代化、多元化的文创场所, 设计师以竹靠椅为空间装饰主体, 辅以加长、分层和加竹格栅, 使空间有了韵律感和对竹靠椅匠造的仪式感。竹靠椅工艺是对竹文化形象的解构与重塑, 传统条屏是对竹形态特征的立体化表达, 两者搭配, 以极简的方式构筑起茶空间, 很好地融入当地环境, 并突出了以“竹”为主题的现代风格。除了借助传统手工艺元素之外, 也可将现代设计风格与传统建筑文化相结合。例如位于扬州的施桥园竹院茶馆的设计灵感便是来源于扬州园林, 设计师使用毛竹为主要材料, 以借景、对景等手法, 在砖房和自然环境之间用横竖不同方向、疏密有致的竹子构建出缓冲空间, 人行走其间就如在园林之中, 移步换景, 传达出园林的文化意境, 如图 5。同时, 竹材作为一种可再生资源其在以茶空间为代表的室内空间的应用促进了绿色空间和可持续建筑的发展, 响应了现代生态设计理念。

Figure 5. Yangzhou Shiqiaoyuan Zhuyuan tea house
图 5. 扬州施桥园竹院茶馆®

如今, 从传统中汲取养分反哺于现代设计, 古典雅致的传统文化意象介入明快亮丽的现代茶空间设计成为了必然趋势。以“竹”为茶空间设计主题, 避免了普通茶空间设计风格雷同, 过于浮躁, 缺少文化底蕴的弊病, 实现了传统意象与现代简约风格的统一。

4.2. 硬装上对于“竹”文化意象的应用

硬装的设计与装修奠定了茶空间整体的风格基调, 硬装材料和构件的选择更是直接影响空间氛围与品茶体验。在建筑外立面方面, 陆方茶室创造性地将竹材应用到外部墙体的装饰。茶室由混凝土浇筑, 外挂高温蒸煮后的竹材, 使得茶室摆脱了生水泥的清冷颜色。竹材通过线性排列形成如同百叶窗般的装饰效果, 当夕阳西下时, 竹百叶表皮的光影便会横陈在空间中。茶室整体向地下沉降, 室外地面 30 公分以上部分均被竹片百叶的建筑表皮遮挡住, 保护了室内隐私的同时蕴涵了对茶与风景的敬畏之情。截取的风光和映射的竹影, 展现了“限制产生美”的设计理念, 如图 6。陆方茶室在混凝土建筑中加入了竹材这一文化意象, 一改现代主义风格, 融合了古风韵味与禅宗美学, 形成了现代简约与传统文化相结合的后现代主义风格[7]。此外, 硬装的设计可以决定茶空间的功能与布局。墙体与隔断的设计可以影响视觉效果和空间感, 而天花板的高度、材质可以影响茶空间的空间感和声学效果。“竹里馆”茶室餐厅入口的竹质隔断将原本的纵向空间进行了横向分割使得茶座进行水平分布, 并有目的地将顾客引向两侧的茶歇区入口, 留有间隙的竹质隔断, 在有限的空间之内提供了隐私并展现了传统的含蓄之美。以竹线性

排列的裸竹代替了传统石膏天花板, 降低了空间的压迫感, 让人更加轻松自在, 独特的竹质天花板装饰构成整个空间的视觉焦点, 营造出清新雅致、与众不同的品茶氛围, 如图 7。

Figure 6. Lufang tea room
图 6. 陆方茶室^⑥

Figure 7. "Zhuligan" tea room restaurant
图 7. “竹里馆”茶室餐厅^⑦

4.3. 软装上对于“竹”文化意象的应用

软装设计是茶空间的点睛之笔, 在硬装的基础与骨架之上通过器具、装饰的选择与色彩、材质的搭配加以深入细化。茶器作为茶空间软装中最为重要的一部分, 独特茶器的点缀能够显著提升空间的文化韵味。无锡惠山的“竹炉山房”堪称中国最古老的茶室, 其中竹炉形制符合“天圆地方”的观念, 外装饰用竹, 又深合中通外直、坚韧不屈的文人风骨[8]。因此, 惠山竹炉不仅是煮茶之器, 更是文人寄寓情感的载体, 具有丰富的文化内涵。“僧馆高闲事事幽, 竹编茶灶淪清流”, 将拥有百年历史的竹茶炉重新放置于现代茶空间的设计中, 仿佛将时间、空间带回到百年前的那间“竹炉山房”。而如今, 装置艺术已成为茶空间软装中不可或缺的一部分。位于广州的永庆坊-拾光里茶馆将用竹片构成的弯曲竹结构装置浮动在饮茶区上空, 形成独特的空间装置艺术。粗狂的悬挂竹制装置与细腻木制家具, 弯曲的竹片与笔直的木格栅间强烈的形态对比, 给空间带来更多层次, 丰富了节奏感, 如图 8。在茶空间的色彩与材质搭配方面, 竹由于其特性常能给空间带来自然静谧的乡土气息。软装以竹材为主, 搭配柳木、白砂石、青石板等乡土材料, 强调材料的自然特性, 让空间更富质感和自然变化, 增添东方韵味, 同时, 低饱和度的黄、白、绿、黑、灰等色彩搭配使得空间安宁、祥和[9]。

Figure 8. “Yongqing Fang-Shiguang Li” teahouse bamboo installation
图 8. “永庆坊 - 拾光里” 茶馆竹装置®

5. 现代茶空间设计中“竹”文化意象的应用价值

5.1. 提升现代茶空间的文化艺术表现

如今, 消费主义的盛行使得茶空间的自然清新之气在虚华的外观装饰风格中湮灭。茶空间作为茶饮的场所, 随着时代发展, 人们开始重新重视茶空间的文化性, 因此, 文化层面成为了设计师表达哲思的最佳路径[10]。作为竹文化的发端, 《诗经》以大量比兴构建出竹的君子的表征价值, 而竹林七贤所代表的魏晋风骨更是进一步扩大了竹的文化影响, 为后世竹意象的发展奠定了文化基础。依托竹深厚的文化底蕴, 设计师借助“竹”文化意象可传达主观情思, 以文心营造品茶的物境、心境与意境。

同时, 茶空间也是呈现艺术审美的载体。以“竹”文化意象确立茶空间的设计风格需以恰当的审美视角, 在了解文化内涵基础之上, 营造出独特的艺术氛围, 提升现代茶空间的艺术表现水平, 摆脱消费主义背景下审美倾向。竹子的视觉要素、形式特征、文化形象均可被运用至茶空间设计中, 竹子的柔和色调和纤细形态与茶文化的温润和谐相互融合, 体现出以“竹”为主题的现代风格, 在硬装上的材料使用、空间划分与软装中的器物装饰与材质色彩中运用竹文化意象, 可以营造出宁静、放松的氛围, 给人们一个远离喧嚣、静心养神的空间[11], 提升茶空间设计中的艺术表现。

5.2. 探寻传统文化意象的创新运用方式

如今大部分的茶空间设计对于“竹”文化意象的运用尚且停留在竹盆栽、造景以及竹题材绘画等层面, 对于传统“竹”文化意象的运用并不系统。因此, 现代茶空间设计应延续并完善传统意象的应用。道家学说为茶道灌注了“天人合一”的哲学思想, 茶空间则成为了包容物与精神、人与自然的整体[12]。竹子在中国传统文化中被赋予了谦逊、坚韧、清雅等象征意义, 把“竹”文化意象引入现代茶空间设计中, 借助竹性的谦逊、坚韧、清雅将茶性的清纯、淡雅、朴素与人性的静、清、虚、淡紧密结合, 让自然、物、人在现代茶空间中得到了高度统一体现出了茶道中“天人合一”的哲思。同时, 随着人们对于茶空间需求的不断提高, 对于“竹”文化意象的应用应当继往开来, 不仅需要对传统意象的延续, 还可以通过创新方式将传统与现代元素相结合, 让传统意象中展现出现代设计意识。竹文化意象的应用可以为茶空间注入传统设计元素, 打破现有范式, 创造出独特的空间氛围。茶空间传统与现代结合的设计手法可以吸引更多年轻人对茶与竹文化的关注并参与其中, 让人们更加深入地了解 and 感受茶与竹文化的传统内涵。

5.3. 迎合现代茶空间的生态设计理念

竹作为一种易生长、可持续、生态友好的材料, 优秀的物理性能与材料特质使其拥有极高的强度与

较低的成本。如今,竹与复合竹、竹质墙板等衍生材料已逐渐替代传统茶空间中的部分建筑构件与装饰材料,提高了建筑质量,降低了建设成本。与此同时,竹材的天然纹理与颜色可以为茶空间带来自然的氛围,运用竹文化意象介入茶空间的装饰设计可以强调茶空间与自然的联系,让人们更加关注环保与可持续发展的理念,满足了现代人对于茶空间更加环保、自然与舒适的追求。在茶空间中应用竹文化意象不仅局限于表面的装饰,更体现了对生态设计理念对于环保的关注和倡导,让茶空间成为环保意识的宣扬者。

6. 结语

如今,茶空间已不再是单一的物质形态空间,其实质为茶文化空间。如何在空间中体现在地文化特质与设计美学,这是每一位茶空间设计师所要思考的命题。因此,在茶空间设计中,保证功能要求的同时,我们当以自然环境和人文背景为出发点,结合传统文化意象,实现茶空间美学性与实用性的平衡,最大限度地满足人们的审美需求,从根本上重新审视茶空间设计的意义和价值,让茶空间设计拥有更多的可能性以应对新时代的需求。

注 释

①图 1 来源: 网页引用

<https://www.gooood.cn/shuangxi-academy-china-by-duoxiangjie-architectural-design.htm>

②图 2 来源: 网页引用 <https://www.gooood.cn/lotus-bamboo-tea-room-minax.htm>

③图 3 来源: 网页引用 <https://www.163.com/dy/article/IA3V1M8U0514R9P4.html>

④图 4 来源: 网页引用

<https://www.gooood.cn/ANJI-liangshan-tea-house-china-by-student-team-of-tsinghua-university.htm>

⑤图 5 来源: 网页引用 <https://www.gooood.cn/bamboo-courtyard-teahouse-by-hwcd-associates.htm>

⑥图 6 来源: 网页引用 https://www.sohu.com/a/465319186_100163902

⑦图 7 来源: 网页引用 <http://www.sz-daohe.com/canyin-sheji-8321.html>

⑧图 8 来源: 网页引用

<https://www.gooood.cn/yongqing-square-time-space-china-by-daosheng-design-co-ltd.htm>

参考文献

- [1] 李秉融, 薛义. 视知觉理论下的竹编艺术在室内空间中的应用研究[J]. 设计, 2022, 35(1): 154-157.
- [2] 金晓依. 从自发到自觉竹文化与人格建构[J]. 新美术, 2018, 39(7): 120-125.
- [3] 程艳斐. 从古代茶诗解读古人的竹茶情缘[J]. 农业考古, 2021(2): 150-153.
- [4] 周潼, 杨茂川. 基于竹材符号的意象空间呈现方式研究[J]. 美术大观, 2021(1): 114-117.
- [5] 柳思如, 宋伟. 东方文化韵味: 道禅精神与茶饮美学[J]. 中国图书评论, 2022(10): 104-109.
- [6] 刘雅婷. 基于体验经济下的安化黑茶商业空间营造[J]. 设计, 2015(5): 117-119.
- [7] 韩卓雅, 孙彤彤. 茶艺空间的设计研究[J]. 设计, 2024, 37(8): 152-154.
- [8] 黄滢, 邵翠薇. 竹编艺术在室内陈设设计中的运用[J]. 设计, 2018(24): 120-121.
- [9] 程梦婷, 李宪英, 杜守帅. 基于地域文化视域下的竹建筑实践探索研究——以陕西紫阳茶庭为例[J]. 设计, 2021, 34(11): 158-160.
- [10] 宋时磊. 中国茶文化的形成、发展及影响[J]. 人民论坛, 2022(19): 96-99.
- [11] 刘任巧, 管雪松. 室内空间中的竹编艺术与场所精神的营造[J]. 设计, 2023, 36(3): 152-154.
- [12] 梁慧晶, 郝瑞宏. 茶文化在茶室家具设计中的应用初探[J]. 林产工业, 2021, 58(2): 78-80.