

“竹·生活”创意文化产品设计研究

李小红, 王川

(湖南科技学院, 永州 425100)

摘要: **目的** 对“竹·生活”创意文化产品设计进行研究,旨在传承中华民族文化,打造一种东方生态美学。**方法** 通过分析竹产品的意义和国内外发展状况,对永州文化在竹产品设计中的拓展方法及应用进行探索和尝试,试图从开发产品新的造型与功能、注重产品深加工及工艺创新、进行符号归纳和提升竹产品文化内涵等方面进行方法尝试。**结论** 以永州地区为例,将竹产品赋予地方文化特色,可以实现地区特色文化发展之路,为“竹城”永州的发展提供支撑和帮助,也为竹创意文化产品设计提供良好的理论和实践场所。

关键词: 竹; 创意文化; 产品设计; 永州

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)04-0251-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.04.050

Research on "Bamboo-life" Creative Culture Product Design

LI Xiao-hong, WANG Chuan

(Hunan University of Science and Engineering, Yongzhou 425100, China)

ABSTRACT: It aims to study the design of "bamboo life" creative cultural products, in order to inherit the Chinese culture and create a kind of ecological aesthetics. Through the analysis of the significance of bamboo products and development status in domestic and abroad, it explores and tries to develop methods and application of Yongzhou culture in the bamboo product design, tries to do some experiments from the aspects of developing new products and functions, focusing on deep processing and technological innovation, symbolic induction and cultural connotation of bamboo products. Taking Yongzhou area as an example, the bamboo products with local cultural characteristics can realize the local characteristic cultural development path, provide support and help for the development of "bamboo city" in Yongzhou, but also provide a good theoretical and practical place for bamboo creative cultural products design.

KEY WORDS: Bamboo; creative culture; product design; Yongzhou

苏轼《於潜僧绿筠轩》有言:“宁可食无肉,不可居无竹。”古代竹与中国人的精神生活有着不解之缘,它和清雅高尚的精神,一直影响着人们。我国产竹大国,继承和领悟竹子的精神境界,用智慧和创意的眼光创造生活中的美与不凡,倡导中式生活美学的新生生态是时代的需求。研究竹创意文化产品,探讨对待生活的开放态度,用竹子打造东方生活美学,更可以重新认识生活、认识世界,向全世界分享东方的智慧。

1 竹产品的研究意义

近几年,随着社会低碳环保理念的提出与发展,

竹创意文化产品设计越来越受到社会的关注。作为具有“竹城”之称的湖南永州,是竹的重要产区之一,主要品种有湘妃竹、楠竹、方竹、毛竹等。其竹制品多采用传统的民间手工艺术,种类繁多,如竹椅、竹箩筐、竹簟、斗笠、吊篮、提篮等用具,使用遍及到家家户户。竹产品追求的是一种文化理念,倡导的是健康的生活方式,由于竹材的再生能力强、可塑性大,因此其产品有着巨大的设计潜力。这里以永州地区为切入点是有独特的原因的:它是湘妃竹的发源地,竹历史文化的根基更为深厚,有利于塑造“竹城”的特色形象,促进地方竹业由传统制造模式向现代产业模式

收稿日期: 2017-10-15

基金项目: 省级大学生研究性学习和创新性试验计划项目(201301301011); 湘科院重点学科建设资助项目

作者简介: 李小红(1982—),女,山东人,硕士,湖南科技学院讲师,主要研究方向为家具与产品设计。

的转变。此外,将传统地域文化与竹产品设计相融合,有助于提升产品的价值内涵^[1]。

2 国内外研究现状分析

由于地域文化的差异,国内外竹产品的发展水平和设计各有所长。国内的竹材资源虽然丰富、量大,但是含金量小,在竹材利用技术上科技投入不大;而国外地区,尤其是欧、美、日、法等发达国家,竹材资源虽然不丰富、规模小,但是注重研究竹材的利用率和深加工,其影响力大。就设计而言,国外竹产品更侧重于竹材的内部成分或内部结构形态,而国内竹产品则更侧重于竹子的文化内涵和原生形态^[2]。针对中国竹业目前存在的产品种类多、品牌产品少,产值总量高,但缺乏领军的优势企业的状况,越来越多的中国设计师和企业开始重视竹材产品的发展与再设计。同时,为了响应国家的可持续发展道路,倡导生态的生活方式,提高竹产品在国际市场上的影响力,政府和企业也携手做了一些事情,如举办了一些关于竹产品创意的设计大赛,或成立了竹产品研究机构等。总体来说,由于国内大部分地区的设计理念及工艺制作还受制于传统的思路模式,因此还需要加大创新力度,例如采用现代化的设计理念和工艺来赋予竹材新的使用功能、审美和技术加工,这不仅能够使人与自然更加和谐,而且还能满足现代人对产品形态的物质和心理情感需求,同时还可以提高我国竹产品的附加值。未来中国的竹制品有望在琳琅满目的现代产品中脱颖而出,使中国制造向中国创造迈进。

就目前情况来看,国内类似研究基本是无地域限制或选定某一大区域作为竹产品研究的对象,例如张宗登博士的毕业论文《湖南近现代民间竹器的设计文化研究》就是以整个湖南地区作为研究对象做的系统研究。但把某一城市的竹产品作为研究对象的情况不多,更缺少系统性的研究。据调查,永州地区人们对竹制产品的加工大部分以自由个体工匠和家庭副业型手工业为主,工艺停留在竹产品的初次加工上,基本都是使用传统的机械器具进行加工^[3]。很多传统手工竹制品在款式及功能方面已经不能完全满足现代消费者的审美需求及生活方式,即使是赢得市场欢迎的产品,其生产效率也不能满足批量生产的需求^[4],在设计理念上并无特色可言,加之落后的销售理念以及竹制产品应用领域窄、使用档次低的原因,约束了竹产业的发展,没有凸显永州作为“竹城”的特色。然而,当今的产品设计正趋向于高新技术与智能化、绿色环保设计、人性化情感设计、仿生设计以及多维化符号与品牌等方面发展。随着经济的深入发展,传统竹制产品与现代生活的碰撞已经成为一种必然,研究竹制创意文化产品,既可以体现产品内涵设计的升华,又能实现打造特色永州的目。

3 永州竹文化在产品中的拓展方法及应用

3.1 开发产品新的造型与功能

产品的创新设计可以体现在功能、结构、造型、材质、环保等多个方面的改进上。其中造型创新是关键的一个方面,也是推动产业发展的强大动力,更是企业提升经济效益的引擎。竹的材性决定了可以做出各种具有艺术感的产品造型,还可以很好地与其他材料搭配使用,在造型时结合重构组合设计、模仿设计、单体组合设计、置换设计等设计方法,形成竹材与木质、竹材与金属、竹材与塑料、竹材与陶瓷等多种材料组合的产品,竹材与玻璃结合制成的竹杯见图1。

图1 竹杯

Fig.1 Bamboo cup

产品功能是产品开发和销售永恒的生命线。传统的竹产品只满足消费者物质功能的设计,而新时代下的产品功能需求在达到能用的基础上,更多地要考虑到消费者审美、情感等方面的需求。永州作为竹材资源的丰富地区,又有着湘妃竹由来的历史传说,在进行竹文化创意产品设计构思时可以结合竹材的不同色彩纹理进行功能拓展,或制成具备日常生活新功能的用品,或结合地域特色文化创造一些新产品类型,例如结合永州当地的旅游业开发竹材文化旅游产品,或根据市场需求设计出符合现代人使用功能和审美需要的产品,例如对传统的竹具外观结合现代技术进行创新,例如具有现代功能的台灯结合竹编材料隐约透光的效果做成的中式竹灯见图2,亦或结合当地的永州八景文化,制作出备受现代人青睐的折扇,这些都是对功能进行拓展得到的设计构思。

3.2 注重产品深加工及工艺创新,提高产品附加值

永州由于地理位置和生产生活方式的独特性,竹产品以实用的生活器具为主,工艺上形成了编织制作特色,尤其是在提花竹编工艺方面,采取的是提花编织原理和多种不同的挑、压、破、拼等编织绝技。要想改变传统竹产品产值低和附加值不高的状况,可以充分利

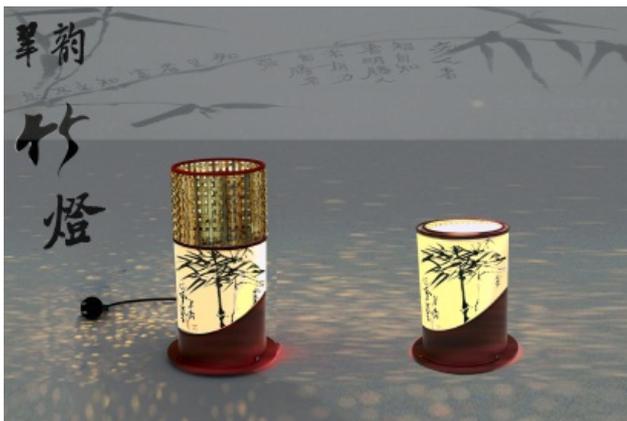

图 2 竹灯
Fig.2 Bamboo lamp

用编织技术方面的优势,将其延伸到现代竹产品的设计中来,扩大应用范围,做出拳头产品,提高市场竞争力。

2016 年,国务院批复同意将湖南永州列为国家历史文化名城。当地政府可以以建设“古城零陵”为契机,实行引导和奖励政策,积极引导相关人员进行学习,引进先进的设计理念和高科技设备,奖励掌握先进技术的人员。在进行竹产品的加工制造时,首先,着重提高竹材利用率,从单纯的重视毛竹的利用到重视各种中、小径级竹材的加工利用;从原竹直接利用发展到竹丝、竹条、竹篾、竹板材、竹片、竹簧甚至是竹纤维、竹炭等竹子全身的利用,进一步克服竹材本身梯状有节、霉蛀开裂的材质局限;其次,探索深度开发和其他产品材料的替代,如开发装饰微薄竹,重视竹材的化学加工,关注竹材陶瓷,把竹材加工利用由初期的手工、机械加工拓展到化学加工,通过工艺技术的提高和地域文化的植入来提升竹产品的附加值,将竹子的应用领域进行纵深拓展,为竹产品的形态创新提供无限可能^[5],例如根据现代技术设计的竹凳见图 3。

3.3 进行符号归纳,运用产品语意来提高竹产品的文化和价值内涵

自古以来竹就被赋予成东方文明的象征,代表了中华民族的品格和情操。它的淡、清、幽、秀等视觉形象赋予了竹产品一种独特的气质^[6]。竹材制作的产品不仅被看作是一种器具,其背后渗透出来的还是一种人文印记,赋予产品更多的文化内涵。设计师也可以将情感化设计的因素融入到竹产品的形式与功能等方面,以赋予其情感、个性与生命^[7]。在强调可持续发展的今天,竹材作为低碳环保材料的先行者,因其生长周期短、生长能力强、材性中和、适用范围广等绿色环保的特性,能更好地促进环境友好型竹产业的发展^[8]。此外,在高科技时代下,高技术的产品给人以冷冰冰感觉,缺少一份人情味和回归感,而采用竹材的现代产品则被赋予了一层自然质朴的气息。

竹产品的设计既不是单纯的艺术设计,又不是纯

粹的技术设计,更多的是一种文化的创造。把竹材创新制作工艺和地域文化结合在一起,依靠材料特征来提升产品文化品质,增加产品的高附加值,更符合现代产品设计的需求^[9]。在设计方面较为落后的永州地区想要提升竹产品的文化和价值内涵,可以进行一些尝试。首先,从中国传统纹样入手,让一贯停留在平面上的纹样在竹产品上呈现出鲜活的立体结构^[10]。例如具有明显地域特色的永州江华瑶族传统图案八角花纹、山水纹、叉型纹、凤鸟纹等,可根据这种平面图案立体化方法进行传承与创新,例如根据瑶族经典的八角花图案构思而来的糖果盒见图 4。其次,可以根据符号学原理将永州地区影响深远的舜文化、柳文化、理学文化、碑刻文化、瑶文化以及具有千古奇字之称的江永女书文化等进行符号化归纳,分解和提炼更多“文化符号”因子,汇总成素材库以备,例如竹书签见图 5,其外观造型是概括的柳宗元官帽符号,装饰图案是永州八景中的朝阳旭日景色,夹在书中有出人头地之寓意。再次,竹产品的内涵设计可以通过产品语意学理论进行提升,对动物、植物、山水、人物、神话传说、寓言故事、传统纹样以及节日等内容作全方位的挖掘和解析后,通过产品的视觉形态、文化形态、意境形态等形式加以运用,让设计体现出一种意境美感^[11-12],例如置物架设计见图 6,其灵感就来源于对当地传统建筑外观的提炼和借鉴。

图 4 糖果盒
Fig.4 Candy box

图 5 竹书签
Fig.5 Bamboo bookmark

图6 置物架设计
Fig.6 Shelf design

4 结语

竹材作为承载我国传统文化的一种材料,应该在传承的基础上对其进行创新,不论是从功能造型的拓展、加工技术的深入还是文化内涵的提升等方面,对我国竹产业,尤其是竹资源丰富的湖南永州地区,都是一种创新和尝试。融入地域文化设计出来的竹产品能够承载更多的历史文化印记,更具有归属感和认同感,为打造地方特色文化,使竹产品走向国门、走向国际打好了基础^[13-14]。

参考文献:

- [1] 王蓬瑚, 时迪. 关于中国竹家具设计的思考——观北京国际设计三年展有感[J]. 装饰, 2012(1): 62—63.
WANG Peng-hu, SHI Di. The Thinking of Chinese Bamboo Furniture Design: After the Visit of Beijing International Design Triennial[J]. Zhuangshi, 2012(1): 62—63.
- [2] 朱云, 徐翠霞, 刘秀. 基于传统文化的简约竹家具设计[J]. 竹子研究汇刊, 2015, 34(2): 51—55.
ZHU Yun, XU Cui-xia, LIU Xiu. The Simplified Bamboo Furniture Design Based on the Traditional Culture[J]. Journal of Bamboo Research, 2015, 34(2): 51—55.
- [3] 张宗登. 湖南近现代民间竹器的设计文化研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2014.
ZHANG Zong-deng. Design Culture of Folk Bamboo Utensils in Hunan[D]. Changsha: Central South University of Forestry and Technology, 2014.
- [4] 陈振益, 况宇翔, 袁海明. 竹材创意产品的设计创新研究[J]. 机械设计, 2013, 30(5): 124—126.

- CHEN Zhen-yi, KUANG Yu-xiang, YUAN Hai-ming. Research on Innovative Design of Bamboo Creative Products[J]. Journal of Machine, 2013, 30(5): 124—126.
- [5] 吴冬玲. 竹产品形态创新分析及应用[J]. 机械设计, 2013, 30(7): 115—117.
WU Dong-ling. Analysis and Application on Morphological Innovation of Bamboo Product[J]. Journal of Machine, 2013, 30(7): 115—117.
- [6] 王长金. 中国竹文化通论[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2014.
WANG Chang-jin. The Chinese Bamboo Culture General Theory[M]. Nanchang: Jiangxi People's Publishing House, 2014.
- [7] 陈梦瑶, 张仲凤. 竹家具的情感化设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 122—125.
CHEN Meng-yao, ZHANG Zhong-feng. Emotional Design Research of Bamboo Furniture[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 122—125.
- [8] 王艳敏, 滕水生. 传统竹工艺在现代产品设计中的应用研究[J]. 设计, 2015(7).
WANG Yan-min, TENG Shui-sheng. Traditional Bamboo Technology Application in Modern Product Design Research[J]. Design, 2015(7).
- [9] 杨晓丹, 王沂蒙. 竹材再设计研究[J]. 包装工程, 2011, 32(2): 52—55.
YANG Xiao-dan, WANG Yi-meng. Research on Re-design of Bamboo[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(2): 52—55.
- [10] 刘肖健, 周悦. 基于中国传统纹样的竹藤编织产品设计研究[J]. 装饰, 2012(26): 77—78.
LIU Xiao-jian, ZHOU Yue. Study on the Design of Woven Wicker Products Based on the Traditional Chinese Patterns[J]. Zhuangshi, 2012, 12(26): 77—78.
- [11] 李小红. 产品语意在新中式家具传承的运用[J]. 家具与室内装饰, 2016(9): 14—15.
LI Xiao-hong. Application of Product Semantics in the New Chinese Style Furniture Heritage[J]. Furniture & Interior Design, 2016(9): 14—15.
- [12] 陶振平, 张仲凤. 浅析明清古典重竹家具雕刻工艺[J]. 家具与室内装饰, 2014(5): 82—83.
TAO Zhen-ping, ZHANG Zhong-feng. A Brief Analysis on the Carving Process of Classical Heavy Bamboo Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2014(5): 82—83.
- [13] 阿秀. 清新脱俗的“悦竹悦居”竹家具[J]. 家具与室内装饰, 2015(9): 102—105.
A Xiu. Fresh and Refined "Yuezhu" Bamboo Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2015(9): 102—105.
- [14] 李静, 黄生. 现代竹家具情感化设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2015(1): 28—29.
LI Jing, HUANG Sheng. Study on the Emotional Design of Modern Bamboo Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2015(1): 28—29.