

基于探春人物及其坐具图像研究的 现代女性坐具创新设计

徐世博, 王子健, 解芳*
(上海应用技术大学, 上海 200235)

摘要: **目的** 挖掘《红楼梦》探春人物形象与现代女性的共通点, 以探春人物坐具图像为研究点, 并结合用户分析进行现代女性坐具创新设计。**方法** 首先分析探春人物形象及文化象征; 其次广泛收集探春坐具图像并整理挑选出代表性坐具样本, 分析归纳图像中坐具形制、图像含义、设计理念, 再通过创建用户角色模型分析用户审美喜好、消费需求和意向; 最后衔接各关键点设计出体现传统美学和探春人物形象的坐具, 且符合现代独立女性的使用喜好。**结论** 以探春刚柔并济的人物形象投射现代女性, 其相关坐具图像研究和创新适合现代女性用户群体的个性和情感价值需求, 为当代设计师提供新的文化灵感, 也为现代女性家具设计创新开辟新的思考空间。

关键词: 贾探春; 图像; 女性坐具; 设计创新

中图分类号: TB472 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2024)04-0123-08

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.04.013

Innovative Design of Modern Women's Seats Based on the Study of Tanchun's Character and Her Seat Images

XU Shibo, WANG Zijian, XIE Fang*
(Shanghai Institute of Technology, Shanghai 200235, China)

ABSTRACT: The work aims to excavate the common points between the character image of Tanchun in the "Dream of Red Mansions" and the modern women and take the image of Tanchun's seat as the research point to carry out the innovative design of modern women's seats combined with the user analysis. Firstly, the image and cultural symbols of Tanchun's character were analyzed. Secondly, the images of Tanchun's seat were widely collected and representative samples were sorted out. The shape of the seat, the meaning of the image, and the design concept in the images were analyzed and summarized. Then, the user's aesthetic preferences, consumption needs and intentions were analyzed by creating a user role model. Finally, the key points were connected to design a seat reflecting traditional aesthetics and the image of the Tanchun's character, which was in line with the use preferences of modern independent women. The combination of rigidity and softness in Tanchun's character is used to project the modern women. The research and innovation of related seat images are suitable for the personality and emotional value needs of modern female user groups, providing new cultural inspiration for contemporary designers and opening up new thinking space for design innovation of modern women's furniture.

KEY WORDS: JIA Tanchun; image; women's seat; design innovation

《红楼梦》是中国文学的集大成者, 其塑造了性格不同的鲜明人物形象, 且著作中涵盖了建筑、家具、

生活方式等各个领域。自清代至今, 红楼插图、画作、人物图像等视觉化产物不断涌现, 以文为母体, 图像

收稿日期: 2023-06-11

基金项目: 应用型高水平-创新基地-传统手工艺研究与实践 (1021GK210006265-B20)

*通信作者

与文字各展所长,相映成辉,构建了独特的红楼世界^[1]。家具作为生活中重要的组成部分,能够很好地体现出用户与生活方式、审美形式等之间相互碰撞的火花,《红楼梦》中每个女性人物的居住环境以及家具饰品等都折射出对应人物形象特征,红楼梦图像又以直观的方式展现人物与周边家具的内在共生与联系,以物透视出人物的品性与造物设计思想^[2]。在金陵十二钗中曹雪芹塑造的贾探春“才自清明志自高”恰与现代独立女性有共通之处,与现代女性用户特征和消费需求具有一定的契合点,由此可展开对于探春坐具图像研究,并为现代坐具设计提供新的灵感和思路。本文以探春人物及其坐具图像为研究主体,结合原著文本描述,对图像中坐具的形制特征进行分析,并提炼出人物和对应坐具的设计理念和造物思想,结合现代消费者的使用和审美需求来进行现代女性家具设计创新。

1 探春人物形象分析

1.1 探春人物性格特征

正如曹公对探春的评价,探春是一位不卑不亢、亦柔亦刚的女子。她有经世致用之才,曾奉命代王熙凤理家,并主持大观园改革,尽显巾帼不让须眉之气魄。不仅如此,探春擅长诗书笔墨,趣味高雅,曾发起建立海棠诗社,是大观园中的一位大才女。探春所居为秋爽斋,内部空间阔朗,暗喻人物性情,秋爽斋与贾府其他众姐妹的室内陈设相比有自身的独特性,室内空间个性化且宽敞通透的设计与当下讲求个性化设计有异曲同工之处。《园冶》有记载:“斋较堂,惟气藏而致敛,盖藏修秘处之地,故式不宜敞显。^[3]”因此,秋爽斋的“斋”字又暗示了住所的内敛和探春的读书修身之品性,侧面反映了探春善于理性思考,有相对独立成熟的世界观。院内梧桐和芭蕉居多,探春亦自称为“蕉下客”,有阔达潇洒之姿,斋内收藏的文人笔墨体现了探春的才情。

1.2 探春与现代独立女性的契合点

林语堂在谈《红楼梦》时曾说十二金钗中她最欣赏的人是探春,蒋勋分析此原因为:探春在不到14岁的年纪便能够有如此聪明才智和冷静理智的思考,出身的卑微没有给她产生任何消极影响,积极地为自己追求美好的东西和为自己而活。正因如此,林语堂在十二金钗中特别挑出探春,且正值当时“五四运动”时代背景,鼓励每一个人都活出自己的时代^[4]。《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》统计监测报告显示,2010—2019年各教育阶段的女性学生人数占比均有所提升,并随着教育阶段提高,男女受教育比例也趋于平衡。女性教育问题的进步使她们在经济社会中地位也随之提升,女性就业比例稳步增长,呈现顶

“半边天”的形势,也因此推动女性消费能力不断提升。影响现代独立女性消费需求因素主要包含产品基础使用、品质审美、性价比,而女性的教育经历及使用环境等便是她们进行选择的重要影响因素,同时她们希望通过自身使用物品的气质风格来表达自己的审美个性特征。由此可见,探春的种种特征都与现代独立女性这一群体相符合。

1.3 探春人物设计象征

在中国文化的土壤中,植物象征文化占有重要地位,由最初的生产实用价值逐渐转向观赏和寄意,从自然之物转变为文化之物,其中以花草植物类象征女性之美,并且在各类家具、器物等融入植物类元素^[5]。《红楼梦》中广泛应用植物文化,呈现一场百花盛宴,使其融入作者创造的艺术世界,将植物文化融入人物形象的塑造中,承载人物的某种含义和意象,建构独具特色的红楼人物和生活环境,并与她们的性格特征紧密联系在一起^[6]。

从书中的情节、对话、场景描述等层面考量,并总结探春象征植物类谱系,得出她有三种植物代表,分别为玫瑰、杏花、芭蕉。再从探春人物本身和图像两个角度去探讨象征元素,最终选取芭蕉作为代表象征植物。首先从人物形象角度出发,在大观园第一次结诗社时,探春称自己最喜芭蕉,并为自己取了个“蕉下客”的雅号;其次在众多红楼图像中,无论是秋爽斋的环境描绘或是探春的人物绘画,大都将植物芭蕉与探春相呼应,例如在刘旦宅绘《红楼梦》插图的秋爽斋结社图像中,芭蕉占据了1/3的画面比例,且衬托着主视角中的探春。由此可见,芭蕉文化对探春人物特征有重要含义。

秋爽斋中芭蕉绿荫映窗,李渔于《闲情偶寄》中写道:“蕉能韵人而免于俗。”芭蕉是我国古代文人墨客喜欢的植物之一,其坚韧品质和诗意文化与探春身上的英气和书生气恰好十分切合,其植物文化品格与探春的人格相互渗透。当下女性力量逐渐提升,教育和就业让现代女性更加独立自主,探春身上的芭蕉植物文化与现代女性的独立坚韧品质相贴合,以此为关联契合点,将探春人物文化来体现现代独立女性的个性与价值观。

2 探春图像坐具研究

2.1 《红楼梦》中探春家具

《红楼梦》对研究清代贵族生活有极大的帮助,其中多处描写不同场景、人物使用的不同家具,展现的都是材质珍贵、工艺精美的明清家具样式。曹公对探春的秋爽斋及室内家具陈设的描写非常详细,从文学原著角度,虽然在原著中未提及探春使用何种座椅,但是通过统计全书共有8处提及探春使用的家具

（见表 1），其中花梨大理石大案、紫檀架、拔步床等无一不体现出探春对家具品质的极高要求，同时探春希望以此表现自己身份和态度。

表 1 《红楼梦》原著中探春的家具
Tab.1 Tanchun's furniture in the "Dream of Red Mansions"

序号	章节	家具名称	数量	场景位置
1	第四十回	花梨大理石大案	1	秋爽斋
2	第四十回	紫檀架	1	秋爽斋
3	第四十回	洋漆架	1	秋爽斋
4	第四十回	卧榻	1	秋爽斋
5	第四十回	拔步床	1	秋爽斋
6	第七十四回	箱柜	1	秋爽斋
7	第七十四回	镜奁	1	秋爽斋
8	第七十四回	妆盒	1	秋爽斋

2.2 探春坐具图像样本

“图以载文”“书画并茂”，《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作，自古以来一直有不少画家为其绘制插画，逐渐形成了庞大的红楼绘图世界。如清代画家孙温先生用 36 年的时间，熬尽毕生心血工笔重彩绘制 230 幅图画，现藏于大连市旅顺博物馆内，其图画笔法精细，情节连贯且生动感人。而不同年代、不同作者对于《红楼梦》的理解和感悟也不同，他们以自身独特的视角，以生动且直观的艺术形式将各种人物角色、环境背景和活动情节置于图画中，勾画出情景交融的画面，将一部古典名著表现得丰富多彩，雅俗共赏且耐人寻味，具有较高的艺术文化价值。每一幅红楼图像都以情节人物为主并以此展开一个画面，营造一个三维想象空间。通过图像研究对其中人物的行为动作及周围的家具设计、布局等的分析为后期研究特定人物和对应家具设计提供了丰富的研究资料。潘诺夫斯基的《视觉艺术的意义》将图像学研究分为

三个层次：第一层，前图像志描述，解释图像的自然意义；第二层，具有表现意义的图像志分析阶段，发现和分析图像的传统意义；第三层，探索 and 解释图像的内在含义，透过现象看本质，发现其背后的政治、经济、文化，以及发现其中的象征意义^[7]。本文对各时代的红楼插画进行搜集，从作者背景和绘本传播度等方面考虑，整理归纳并挑选出具有代表性的 5 个样本，以此为基础展开研究探春图像坐具。在图像学研究基础上结合了红楼图像的特征，对探春图像中的坐具进行了总体情况和形制特征分析，总结归纳出图像蕴含的理念和坐具的造物设计思想，以此辅助设计创新。

从不同年代背景和不同作者对《红楼梦》的理解感悟等方面的考量，本文坐具图像主要选取了刘旦宅版红楼梦绘图的探春结社和探春人物像、《戴敦邦新绘全本红楼梦》第五十六回敏探春兴利除宿弊、《清孙温绘全本红楼梦图》中秋爽斋偶结海棠社和敏探春兴利除宿弊，共 5 张绘图（见表 2）。其中两幅是探春结社，两幅为探春兴利除宿弊，前者表现探春有诗书才情，趣味高雅，后者体现探春的领导管理能力和智慧，处事果断，大气且有魄力。刘旦宅绘图中以大片芭蕉梧桐为背景，众人聚在桌旁谈论诗词，探春立于一侧，坐具是绣墩，整体呈现流畅柔和，生动雅逸。而孙温所绘制的秋爽斋结社图中，坐具为厅堂中的罗汉床和红色长凳，墙壁上挂着一大幅米襄阳《烟雨图》，透露着秋爽斋主人讲究家具使用的特点和文人墨客之作的欣赏喜爱。另外两幅探春兴利除宿弊的绘制，两位作者选取了不同的空间场合，所用坐具也不同，一是戴敦邦绘图中探春坐在榻上看账目，一是坐在厅堂中的扶手椅上。总结来看，坐具的选择与绘作者设置的场景有关，同时在一定程度上体现了探春的人物性格特征与喜好。

2.3 代表性坐具样本形制分析

样本中展现的是探春不同场合和事件背景下所

表 2 探春图像坐具分析
Tab.2 Tanchun's seat images analysis

图像样本内容	图像样本	坐具细节	坐具类别	坐具形制线稿	图像分析	设计理念
探春结社（刘旦宅）			绣墩		以秋爽斋的芭蕉为背景，众人围绕在桌边，探春立在一旁，图中坐具是绣墩，整体生动雅逸	绣墩采用曲线卷草等元素，整体呈现柔美秀气，与红楼女子的柔美和才气相映衬
探春人物图（刘旦宅）			绣墩		以芭蕉为背景，探春手执纸笔立在绣墩一侧，人物眺望远方，展现了探春的诗书才气	绣墩整体圆润，造型如鼓，大气简约，上下设有鼓钉，呈现稳重之感

续表						
图像样本内容	图像样本	坐具细节	坐具类别	坐具形制线稿	图像分析	设计理念
敏探春兴利除宿弊 (戴敦邦)			坐榻		图中场景为室内，探春坐于榻上的织物坐垫上执手翻阅账本，商议和吩咐事项	坐榻整体方正规矩，立面有浮雕装饰，与探春对于家具的品质要求相呼应
秋爽斋偶结海棠社 (孙温，清)			罗汉床		图中探春坐于罗汉床上手执扇子，与众人提议结社，墙壁上挂有一幅米襄阳《烟雨图》，与探春喜爱文墨相呼应	图中罗汉床整体大气方正，线条是几何直线，简约稳重，搭有卷草纹样的织物，给坐具增添了红楼女子的美感
探春兴利除宿弊 (孙温，清)			官帽椅		图中探春坐于官帽椅上，与众人商议管理事项	图中的官帽椅相对实际使用的较为秀丽细长，同时搭有红色织物，体现了探春管理能力和女子的刚柔并济

用的坐具，从现代设计中用户场景、日常使用、审美喜好等角度考虑，归类得出孙温绘图敏探春兴利除宿弊中的坐具更适合作为后期创新的主要样本，并从探春人物特征角度简要分析罗汉床与绣墩的设计理念。

孙温绘制的探春兴利除宿弊图中，探春坐具整体形似官帽椅，搭脑两侧未出头，再由红楼梦故事场景在江南，由此推断此坐具为南官帽椅，相对更加秀丽。图像中的坐具整体造型简约，直观看起来相比实际大多数南官帽椅更偏修长，稳重中带有女性的细挑柔和（见表 2）。图中座椅后腿直立细长，靠背偏高，由搭脑两侧弧度推测其与扶手采用“挖烟袋锅”榫卯结构（见图 1），呈现平整流畅的效果。椅背上放置了红色椅披，给坐具增添了雅致和舒适感，而在《韩熙载夜宴图》中座椅搭脑上也皆搭有织物^[8]，椅披给坐具添加了文人气息，与探春对家具的审美要求相一致（见图 2）。孙温的探春兴利除宿弊图中，座椅两侧椅腿和后面椅腿间各放置了双枋，且枋的位置相对偏高，使座椅更加有修长感；坐具部分被遮掩，笔者从明清家具形制和整体结构等方面考量，推断被遮掩的正面椅腿间设置了单枋，靠背呈现幅度不大的 S 形，两侧扶手处的联帮棍也以简单的 S 形呈现。从图 3 中坐具分析推断造物形制，笔者将坐具进行了 3D 还原，更加直观清晰地了解探春坐具样式。孙温的另外一幅探春结社图中厅堂里的坐具为罗汉床，榻的后背与两侧设置“围子”，三面围屏为中间高起的山形，整体样式大气简约^[9]，搭配的坐垫和靠枕上的纹样繁琐华丽，整体端庄清雅。而刘旦宅版本的探春结社图中，秋爽斋里的坐具是女子使用的绣墩，整体线条柔

美，与植物卷草流线相仿，圆润活泼，也透露出红楼女子的才情和温柔，优雅端庄。

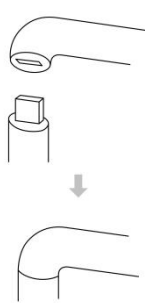

图 1 “挖烟袋锅”榫卯结构 Fig.1 Mortise and tenon structure of "tobacco pipe"

Fig.2 Part of HAN Xizai's "Evening Banquet"

图 3 探春兴利除宿弊图（孙温）坐具还原 Fig.3 Restoration of Tanchun's seat in "Tanchun Promotes the Beneficial and Abolishes the Harmful"

2.4 坐具设计特征与理念

本文所选图像样本的三位作者对同一情节的场景绘制和画风虽然都不同,但都集中在以探春这个人物为中心,并展开到整幅图像中,对人物描绘和相应环境的整体基调都符合探春的行事作风和场景环境的可能性,将探春的人物性格表现得淋漓尽致,生动形象。样本图像(见表2)中坐具特征有两个,其一,都以尚简实用为基础,在不同的场合和地点使用相应的坐具,南官帽椅和罗汉床(见表2)都以简单线条为主,缀饰较少,结构简单明了,而另外的绣墩和坐榻(见表2)也是以功能为主,并以搭配的织物为装饰,以此承载了探春对于生活家具使用喜好和人物的君子气节;其二,以人为本的理念也有体现在探春坐具中,样本坐具的比例合适,对称舒适,符合腹有诗书的探春的审美,同时图像中坐具多有织物搭配使用,官帽椅上的椅披及床榻上的坐垫靠枕等都使体验更加舒适,且织物上的纹样让坐具更加亲切和富有生活雅趣。探春饱读诗书使她具有文人的审美和崇简尚雅,坐具整体简约大气,但搭配织物和纹样样式体现探春对于生活品质的追求,可以说探春的坚韧性格和文人气质和对生活品质的追求,赋予了坐具的基本形制结构和大气雅致的设计理念,同时也与现代独立女性对基础使用和生活审美,以及质量追求的特征相呼应。

3 现代女性坐具设计创新

《红楼梦》图像坐具研究为创新设计提供了理论基础,对于家具设计具有重要意义和价值。当前社会情感设计和个性化设计是主要趋势,抓住探春与现代独立女性之间的契合点展开针对这类用户群体的调研和坐具创新设计。进一步研究探春人物形象和图像坐具形制,提炼人物象征元素和坐具关键特征并糅合到形制结构中,使座椅设计体现探春人物文化特征也满足现代女性功能使用与情感需求。

3.1 现代女性坐具设计策略

构建设计策略能够为后期坐具创新提供框架,理清设计思路。设计策略主要从探春人物和现代独立女性两个方向出发,分别推进研究并辅助最终的坐具创新设计(见图4)。将多个关键点进行关联,代表探春人物形象的芭蕉赋予坐具设计以文化意象,坐具又体现了现代独立女性的人格,以物喻人。在前文探春研究基础上,将进一步研究与之相共鸣的现代独立女性群体。

3.2 创建用户角色模型

“她时代”的到来让女性在社会中的影响力逐步增强,女性消费市场体量扩大,可支配收入的提高让女性话语权不断提升,同时推动消费意愿向中高端和品质消费发展,越来越愿意为情感文化消费买单。当前传统文化浪潮推动了传统美学的消费市场,其中很

大部分是年轻女性消费者。随着消费能力不断提升,她们对商品的需求不再局限于基本实用功能,情感化设计是女性消费的重要核心,现代女性希望通过使用的产品来表现自己的审美和价值观。

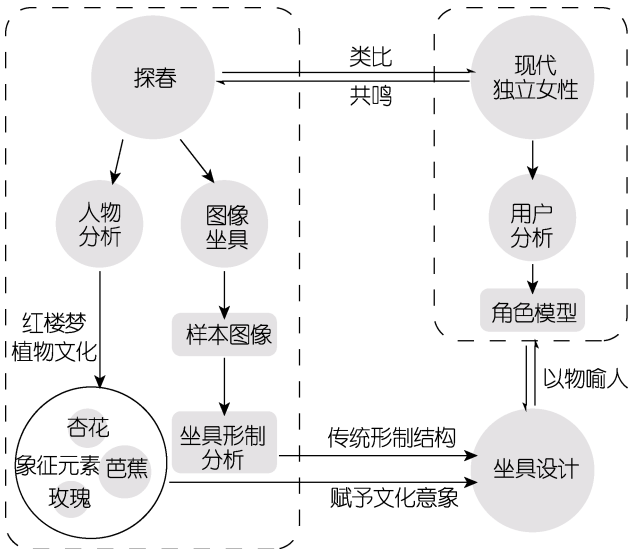

图 4 基于探春图像坐具的现代女性坐具设计策略
Fig.4 Design strategy of modern women's seat based on Tanchun's seat images

新中式家具在不同年龄段的人群中都有一定的受欢迎程度,年轻群体更注重产品时尚与传统文化的融合,而中年夫妇及老年人更倾向于品质和舒适。艾媒咨询调研显示,新中式风格成为了家装主流选择,关于装修风格有 39.1%的受访者钟爱“中式风情”,是除“现代简约”外的最流行家装风格。从 CBNDData 消费者调研数据显示(见图5),MAT2020 线上新中式家居产品消费趋势中,90 后和 80 后购买新中式人

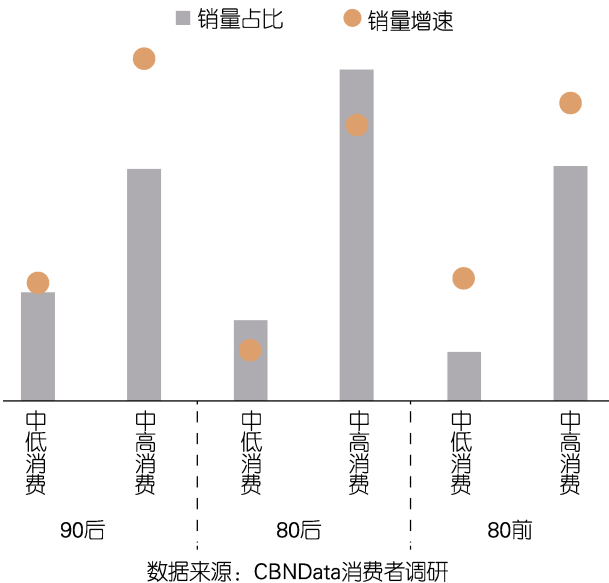

图 5 MAT2020 线上新中式家居产品不同人群消费趋势
Fig.5 MAT2020 online consumption trends of new Chinese home furnishing products by different groups

群占比较大，其中 90 后的销量增速最高，消费需求日益增长，越来越多的年轻人开始愿意投入更多资金在新中式家装中。

为进一步定位用户和创建角色模型，通过用户访谈和问卷调研两种方式进行用户分析定位。主要面向群体是 24~35 岁女性群体，学历在本科以上，主要集中在二线城市（72%），调查途径是网络，发出 200 份问卷，收回 192 份有效问卷。通过问卷调查主要包含三个方面。

1) 用户对家具的了解方面，其中“十分关注”和“关注”的用户共占比 46%，“有时候关注”的用户占比 33%；家具风格选择中有 17%的用户选择传统中式风格，26%的用户选择新中式风格；认为哪些元素适合代表女性家具方面，用户占比最高的是选择花草植物（52%）。

2) 坐具购买需求调查，其中购买座椅关注和需求层面中占比最高的是舒适度（56%），其次是 42%的价位和 40%的质量；吸引用户购买的因素中，造型因素占比 47%和结构因素占比 46%；坐具放置空间的

选择上以家庭客厅（43%）、卧室（42%）和书房（40%）三者居多；关注座椅设计的文化内涵，共有 54%的用户“非常关注”和“关注”，30%用户“关注一些”。由此可见，传统中式和新中式坐具有较大的女性用户群体，并且在坐具选择上会着重考虑产品的舒适度、质量、性价比，且造型和结构设计是吸引用户购买的重要方面，有较大群体的女性用户会关注产品对应的设计文化内涵，也是当下年轻女性消费能力的提升和对产品中情感价值的追求。

基于问卷结果，选择 10 名女性用户进行访谈，更加具体详细地了解各用户对坐具的选择购买、期待需求、行为使用等方面的信息。访谈对象主要集中在二线城市的女性白领，有稳定的工作收入，对购买商品有一定的品质要求。再将访谈结果进行分析整合，提炼信息要素归类到各用户的需求描述中，以虚构的角色模型体现用户对坐具的需求和购买动机。用户角色模型主要以女性律师、文书员、教师来展现（见图 6），以可视化形式表现用户特征、需求和喜好，为之后坐具创新提供设计方向。

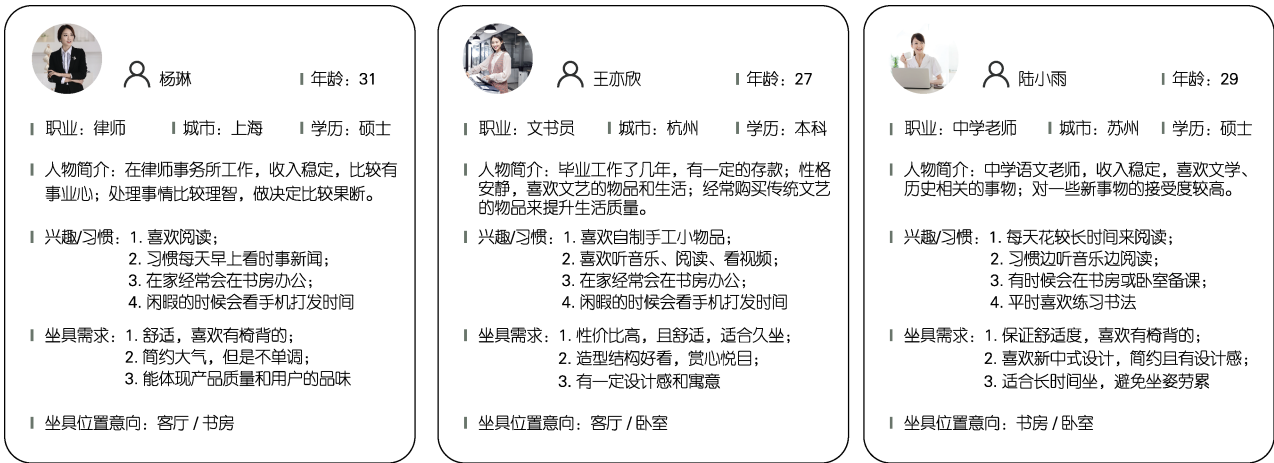

图 6 用户角色模型
Fig.6 User role model

3.3 基于探春坐具图像的现代女性坐具设计

以传统坐具形制和图像坐具样本为参照，结合探春人物象征的芭蕉形象和现代设计审美，将形态神韵融入现代坐具创新设计中（见图 7）。考虑到《红楼梦》图像中坐具绘制的真实性和与明清家具使用差异性等因素，孙温绘制的探春兴利除宿弊图中的官帽椅更具有代表性，更贴近明清家具使用习惯和此类人物性格形象，笔者以此作为主要参照样本，并结合所有样本中尚简实用和高品质的设计理念，为现代女性坐具创新设计提供设计参考。由于样本坐具与实际南官帽椅的比例形制略有不同，本设计采用样本中与实际相符的结构形制及其设计理念，保留其神韵。

样本图中官帽椅线条简约流畅，无多余繁杂装饰，与明式相贴合，其挺拔秀美与芭蕉躯干挺拔相同，

芭蕉的色泽翠绿而轻盈的叶片给它增添了优雅与灵动。刘勰在《文心雕龙》中说：“望今制奇，参古定法。”参考传统坐具形制精髓来确定基础法则，看准当下设计趋势和用户需求来创作动人的作品^[10]。坐具设计选取不同形态的芭蕉叶片形态，提取其中的线条走势和弯曲形式，并将叶片进行简约改良设计。在样本图像中坐具样式基础上也参考借鉴传统圈椅的设计，将座椅的结构线条更加流畅灵动，以两片模块不同形式的叶片相组合，椅背到扶手再到前腿为一个模块，此部分呈现包裹状态，走势弯曲流畅，而座面到后腿为另外一个模块，两模块由扶手处的联帮棍和椅腿处重新再设计的枱都与椅面连接固定，同时联帮棍与枱形成流畅的曲线走势，呈略微的“S”形，在结构支撑基础上也与扶手椅腿的曲线样式相融合，保留传统坐具中牙条结构，使坐具更加稳固耐用。坐具结

合传统坐具和现代设计中的人机工程学，椅背和座面的结构曲线都符合人体舒适的坐姿，避免产生疲劳感，同时坐具采用了脚踏，缓解久坐时腿脚的不舒适。

坐具整体采用丁字形接合的榫卯结构（见图 8），并通过钉、胶加以固定，在现代模块化和流水线生产的基础上尽可能保留传统造物形制，既能批量生产又能体现产品内涵和品质。艾瑞 2023 年数据报告显示大部分消费者选择木质环保材料，由此坐具材料采用木质，更具亲和感并符合消费者需求。椅背和座面都采用热压和拼接方式，最终效果见图 9，适合在家庭客厅或书房办公场合等不同环境使用（见图 10）。本文的坐具方案尚在理论创新阶段，其拼接结构可通过

模型打样来检验拼接方式是否合适，且钉、胶的具体使用也需通过实际制作来确定，但设计方案和理念为以后相关设计和产业提供新了的创新方向。

坐具整体兼具了传统扶手椅的端庄大气和芭蕉文化的灵动意韵，透露出来的端庄雅致与探春人物的才情智慧相符，也满足现代独立女性的使用和审美喜好。现代女性消费趋势逐渐从产品颜值消费到内外兼修的品质消费，从单向的情感消费转变为强调链接的共情消费，坐具创新设计保留了传统坐具框架和融合了传统文学与美学，在基础功能实现的基础上呈现了独特风格和文化故事，让现代女性透过座椅与探春人物建立隐形的语言情绪和观念沟通，让用户了解和喜爱坐具传递出来的理念并形成共鸣。

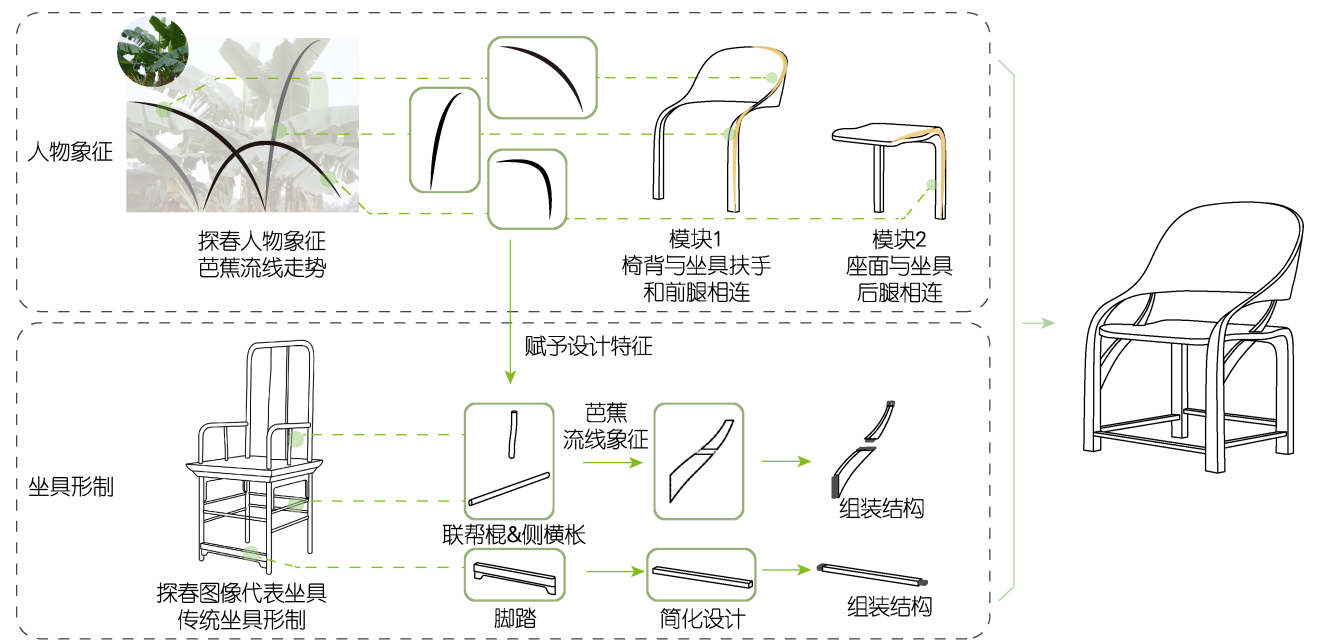

图 7 坐具设计演变
Fig.7 Seat design evolution

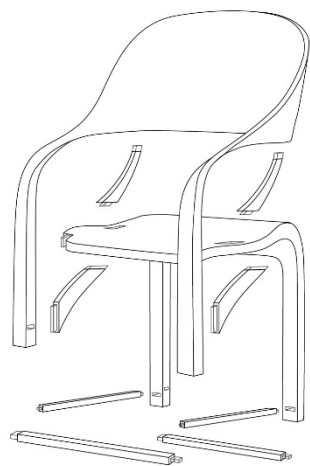

图 8 创新坐具结构
Fig.8 Innovative seat structure

图 9 现代女性坐具
创新设计
Fig.9 Innovative design of
modern women's seats

图 10 坐具场景
Fig.10 Seating scene
diagram

4 结语

《红楼梦》作为一部中国古典小说的杰出作品，涵盖了广泛的家具、服饰、生活方式等，具有重要研究意义，《红楼梦》图像直观呈现故事场景及传统文

化美学的研究,为现代设计创新提供了新的思路,让红楼图像在当下社会和设计领域创造新价值。贾探春是《红楼梦》金陵十二钗中独具特征的一位姑娘,其不卑不亢、胸有丘壑、腹有诗书的人物形象不仅是末世的清醒者,也是当代独立女性的传统典范。本文通过对探春人物形象的分析,挖掘其中的个人特色,投射现代独立女性特征,并以探春图像坐具作为研究基础和设计切入点,明确设计基本风格和使用对象;以传统坐具形制为框架,同时融合代表探春形象的芭蕉文化,探讨如何将个人特色和理念融入新时代家具个性化设计中,最终设计出适合现代女性使用喜好的座椅。此研究和创新为未来设计师提供新的文化灵感,也为现代家具设计创新开辟更宽阔的思考空间。

参考文献:

- [1] 陈骁. 清代《红楼梦》的图像世界[D]. 杭州: 中国美术学院, 2012: 5-10.
CHEN X. Images' World of Dream of the Red Chamber in Qing Dynasty[D]. Hangzhou: China Academy of Art, 2012: 5-10.
- [2] 申明倩, 韩梅, 郭久钰, 等. 基于红楼女性的坐具图像研究与设计创新[J]. 家具与室内装饰, 2021(5): 24-27.
SHEN M Q, HAN M, GUO J Y, et al. Research and Design Innovation About Women's Seat Images in a Dream in Red Mansions[J]. Furniture & Interior Design, 2021 (5): 24-27.
- [3] 计成. 园冶[M]. 北京: 中华书局, 2017: 93-94.
JI C. The Craft of Garden[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2017: 93-94.
- [4] 蒋勋. 蒋勋说红楼梦[M]. 上海: 上海三联书店, 2010.
JIANG X. Jiang Xun Elaborates on the Youth Version of Dream of the Red Chamber[M]. Shanghai: Shanghai Joint Publishing, 2017: 93-94.
- [5] 林则全. 明清女性家具设计的演变与再创新研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2018: 49-56.
LIN Z Q. Research on Evolution and Reinvention of Feminine Furniture Design from Ming and Qing Dynasty[D]. Beijing: Beijing University of Civil Engineering and Architecture, 2018: 49-56.
- [6] 张珍. 贾探春与植物文化研究[D]. 石家庄: 河北师范大学, 2016: 27-30.
ZHANG Z. The Research of Jia Tanchun and Plant Culture[D]. Shijiazhuang: Hebei Normal University, 2016: 27-30.
- [7] 潘诺夫斯基. 视觉艺术的含义[M]. 傅志强, 译. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1987: 1-10.
Erwin Panofsky. The Meaning of Visual Art[M]. FU Z Q, Translate. Shenyang: Liaoning People's Publishing House, 1987: 1-10.
- [8] 陈乃明. 宋韵明风: 宋明家具形制与风格[M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2021: 190-283.
CHEN Nai-ming. Song and Ming Style: The Shape and Style of Song and Ming Dynasty[M]. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House, 2021: 190-283.
- [9] 王世襄. 明式家具研究[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2008: 50-56.
WANG Shi-xiang. Connoisseurship of Chinese Furniture: Ming and Early Qing Dynasties[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2008: 50-56.
- [10] 张明. 从“中国样式”到“中国方式”——可全球解读的中国现代产品设计方法研究[D]. 南京: 南京艺术学院, 2016: 1-6.
ZHANG M. From "China Style" to "China Style" — Research on China's Modern Product Design Method with Global Interpretation[D]. Nanjing: Nanjing University of the Arts, 2016: 1-6.