

中国传统文化意象视角下的城市家具设计审美探索

邓洁, 侯敏枫

(上海应用技术大学, 上海 200235)

摘要: 本文聚焦城市家具设计现状, 探讨中国传统文化视角下的城市家具设计美学。研究结合中国传统文化意象与设计美学理论, 系统阐述城市家具设计、文化意象的基本概念及理论框架并通过案例分析传统文化意象在增强公共空间美学价值与功能性中的作用。研究指出, 将传统文化意象融入城市家具设计可提升城市架构独特性、强化市民情感联结与文化归属感, 对未来城市家具设计的发展方向与实践提出建议, 旨在为城市公共空间可持续发展及传统文化传承提供助力。

关键词: 文化意象; 城市家具设计; 中国传统文化

DOI: <https://doi.org/10.71411/-2025-v1i4-1041>

Aesthetic Exploration of Urban Furniture Design from the Perspective of Chinese Traditional Cultural Imagery

Deng Jie, Hou Minfeng

(Shanghai Institute of Technology, Shanghai 200235)

Abstract: This paper explores the current status of urban furniture design, focusing on the aesthetic of urban furniture design from the perspective of traditional Chinese culture. The study combines traditional Chinese cultural imagery with design aesthetic theory, first systematically explaining the basic concepts and theoretical framework of urban furniture design and cultural imagery, and then analyzing through case studies the role of traditional cultural imagery in enhancing both the aesthetic value and functionality of public spaces. The study indicates that integrating traditional cultural imagery into urban furniture design can not only enhance the uniqueness of urban structures but also strengthen citizens' emotional connection and sense of cultural belonging. It proposes future directions and practical recommendations for urban furniture design, aiming to contribute to the sustainable development of urban public spaces and the preservation of traditional culture.

Key word: Cultural imagery; Urban furniture design; Traditional Chinese culture

城市家具是城市公共空间重要组成，其设计关乎功能与美学也承载着城市文化表达的使命，当前城市家具设计需进一步挖掘文化内涵，本文以此为切入点探讨城市家具设计现状从中国传统文化视角剖析其设计美学。通过结合传统文化意象与设计美学理论，对文化元素融合路径进行分析和提出发展方向与建议，以期提升市民情感体验与文化认同进而推动城市公共空间可持续发展与传统文化传承。

1 城市家具设计理论与中国传统文化意象概述

1.1 城市家具设计概念

城市家具设计随城市化进程发展源于人们对公共空间需求与环境美化的追求。初期是以功能性为核心聚焦解决基本需求，如长椅、公园凳，它们的设计风格简约朴素，看中实用性与耐用性。城市化加速与环境美化意识提升，设计开始注重与城市环境和建筑风格相协调，融入艺术元素，赋予家具美感与文化内涵，近年科技发展与智能化技术成熟，设计迈入智能化阶段，融入智能感应、可调节功能、太阳能充电等科技元素提供智能便捷的生活体验。城市家具设计需以城市为背景考量文化、历史、气候等因素，与城市风貌融合来形成和谐整体的景观，设计也要注重功能性与用户体验提供多元化功能，使受众的生活体验更加舒适便捷。

1.2 城市家具设计审美要素分析

城市家具是城市空间核心，它的功能性与美观性是基础，像公共座椅、路灯就需符合人体工学保障舒适，再用流畅线条、协调色彩和适配材质来兼顾实用与艺术感。地域文化融入城市家具是传承关键，设计借地方符号、传统图案增强辨识度也给受众带来归属感。生态环保逐渐成为发展主题，这也是城市家具发展必然趋势，选材时选用可再生材料并结合太阳能等清洁能源。人性化关怀体现在无障碍设计、手机充电等细节设计

中。科技创新依托物联网、传感器电脑等新科技，如垃圾分类箱的扫码积分系统，增实用价值的同时有助于城市管理精细化。城市家具设计需综合考虑要素（见图1），来构建含东方智慧与时代精神的审美新范式。

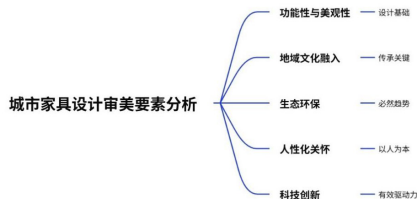

图1 城市家具设计审美要素分析

1.3 中国传统文化意象的定义与内涵

文化意象是特定文化背景下通过符号、图案等传递的视觉与情感元素，反映社会历史、价值观及生活方式。中国传统文化意象作为经过历史沉淀的文化符号系统，它承载审美理念与哲学思维，体现出“天人合一”思想，重点在于强调人与自然有机统一，是认知世界、建构秩序、表达精神的一种重要方式。文化意象通过符号、图案、工艺等融入设计，赋予文化识别度的同时更是连接历史与现代、文化与生活的载体。其“象外之意”“形神兼备”的特质推动城市家具设计从功能物体转向文化载体，增强公共空间给人们带来的文化认同。人们共同的文化意象通过情感共鸣、价值认同、文化传承等路径，反过来强化社会成员的情感联系，有利于稳定社会凝聚力。深化文化意象在城市家具设计中的应用要平衡传统与创新，融合现代技术来实现功能性与文化性统一，就能构建兼具东方智慧与时代精神的都市审美新范式。

2 中国传统文化符号视角下的城市家具设计审美意象探索

2.1 城市家具设计中传统文化意象的应用及审美意象表达现状

现代城市快速发展中的城市家具作为人、空间与环境相互作用的重要媒介，其功能已从基础

使用性向文化性、艺术性延伸。但当前传统符号应用常陷“形式主义”陷阱——仅停留于图案堆砌与风格模仿，缺乏对精神内核的挖掘导致文化表达肤浅。城市家具设计中的形式主义与符号堆砌已成为普遍症结，多地出现功能缺位与文化失真的双重问题。这类现象在地域分布与设施类型上均有体现，例如全国各地古城存在的“批发式建设”，在不同的城市却能看见相似的城市家具设计，长沙、岳阳等历史文化名城的城市家具，既未真正融入岳麓书院、岳阳楼等文化元素，又因盲目跟风导致不同城市观感雷同。危害层面首先是功能失效，同质化标识牌令游客迷失方向，背离公共设施的核心价值。其次是资源浪费，“碎片化”建设与重复改造推高财政成本，却未产生对应公共效益。更深远的是文化消解，符号的浅表堆砌非但不能传递地域特色，反而因缺乏内涵导致城市记忆模糊，割裂市民与城市的情感联结。审美意象的构建不能仅限于符号堆叠，它的设计核心在于建立文化认同与情感共鸣。中国传统文化中“意象”强调内外融合、情景交融，需将哲学思想、价值观念、自然观等内在内容融入设计逻辑。如“天人合一”这一生态理念能引导环境友好设计，“中庸之道”表现为对优化尺度的把握，“礼制文化”可以规范秩序思维。深入挖掘文化精神内核，文化认同与审美体验的深度融合才能真正实现（见表 1）。

中国传统文化意象与城市家具设计关联示意图				
传统文化核心思想	核心理念	设计引导方向	城市家具应用示例	文化价值输出
天人合一	强调人与自然共生，追求生态平衡，主张“道法自然”，用之有节”的节制观。	1. 优先选用可回收、可降解的环保材料（如竹材、再生塑料） 2. 设计融入自然元素，减少对环境的破坏（如融入山水、植物造型） 3. 提倡“自然友好”功能（如雨水收集式花盆）	1. 选用水榭亭的步行道地垫 2. 融入传统建筑元素（如飞檐、斗拱造型） 3. 融入自然元素（如竹节造型的座椅） 4. 融入传统纹样（如回纹、云纹） 5. 融入传统色彩（如朱红、黛蓝）	1. 传递“尊重自然”的传统生态观 2. 以现代设计语言诠释“天人合一”的哲学思想 3. 提升城市家具的生态友好性
	追求“适度、平衡、节制”；反对“过犹不及”，注重功能与审美、实用与装饰的协调。	1. 控制家具尺度，避免过大或过小（如公共座椅宽度应适中） 2. 采用轻量化设计，减少对空间的占用（如可折叠式座椅） 3. 注重材质与工艺的匹配（如木材与金属的结合） 4. 避免过度装饰，保持简洁大方（如避免繁复的雕刻）	1. 高度 1.2 米的公共扶手 2. 融入传统建筑元素（如飞檐、斗拱造型） 3. 融入自然元素（如竹节造型的座椅） 4. 融入传统纹样（如回纹、云纹） 5. 融入传统色彩（如朱红、黛蓝）	1. 体现“适度之美”的审美追求 2. 提升城市家具的实用性 3. 提升城市家具的装饰性 4. 提升城市家具的文化内涵
中庸之道	强调“适度、平衡、节制”；反对“过犹不及”，注重功能与审美、实用与装饰的协调。	1. 控制家具尺度，避免过大或过小（如公共座椅宽度应适中） 2. 采用轻量化设计，减少对空间的占用（如可折叠式座椅） 3. 注重材质与工艺的匹配（如木材与金属的结合） 4. 避免过度装饰，保持简洁大方（如避免繁复的雕刻）	1. 高度 1.2 米的公共扶手 2. 融入传统建筑元素（如飞檐、斗拱造型） 3. 融入自然元素（如竹节造型的座椅） 4. 融入传统纹样（如回纹、云纹） 5. 融入传统色彩（如朱红、黛蓝）	1. 体现“适度之美”的审美追求 2. 提升城市家具的实用性 3. 提升城市家具的装饰性 4. 提升城市家具的文化内涵
	强调“适度、平衡、节制”；反对“过犹不及”，注重功能与审美、实用与装饰的协调。	1. 控制家具尺度，避免过大或过小（如公共座椅宽度应适中） 2. 采用轻量化设计，减少对空间的占用（如可折叠式座椅） 3. 注重材质与工艺的匹配（如木材与金属的结合） 4. 避免过度装饰，保持简洁大方（如避免繁复的雕刻）	1. 高度 1.2 米的公共扶手 2. 融入传统建筑元素（如飞檐、斗拱造型） 3. 融入自然元素（如竹节造型的座椅） 4. 融入传统纹样（如回纹、云纹） 5. 融入传统色彩（如朱红、黛蓝）	1. 体现“适度之美”的审美追求 2. 提升城市家具的实用性 3. 提升城市家具的装饰性 4. 提升城市家具的文化内涵
礼制文化	强调“等级、秩序、规范”；注重空间中的“主次关系”与“行为引导”，体现社会伦理。	1. 明确家具的“功能定位”（如主干道的标识牌大于小巷标识） 2. 设置明确的“行为引导”（如设置排队标识、排队栏杆） 3. 设置明确的“文化符号”（如设置历史文化名城标识） 4. 设置明确的“行为规范”（如设置禁止吸烟标识）	1. 设置入口的“主标识牌”（尺寸最大，样式醒目，明确核心入口） 2. 设置沿途的“排队栏杆”（设置“排队”标识，引导排队秩序） 3. 设置沿途的“文化符号”（设置历史文化名城标识） 4. 设置沿途的“行为规范”（设置禁止吸烟标识）	1. 强化空间的“秩序感”，减少使用混乱 2. 提升城市家具的实用性 3. 提升城市家具的装饰性 4. 提升城市家具的文化内涵

表 1 中国传统文化意象与城市家具设计关联示意图

2.2 基于中国传统文化认同的城市家具设计创新

城市家具设计中的文化认同与创新是相辅

相成的核心议题，设计师通过文化符号、象征来使作品兼具物质形态与身份认同功能，表达对文化的尊重。文化认同构建依赖有效情感连接，这就需要深入挖掘文化精神、情感记忆与地域表达，不只是符号表层借用。城市家具设计中有效情感连接的形成，重点是设计元素与用户心理需求的精准适配。通过格式塔心理学的经典研究可以得到清晰解释，其核心是“人类会主动将零散元素组织成有意义的整体”。格式塔心理学的“相似性原则”从感知层面指出当多个元素在形状、色彩、材质上具有相似性时，用户会自动将它们归为一类，快速关联到已知认知。在城市家具设计中，这一原则常体现为“提取地域文化符号并复用”，当城市家具融入地域文化符号，如北京胡同长椅的灰砖纹理、苏州街巷导视的园林漏窗造型，这些元素会与用户记忆中已有的文化认知产生“匹配效应”，快速唤醒其对本土文化的熟悉感，为情感连接奠定基础。创新是在文化认同这一根基上的延伸表达，二者相互依存共同推动设计发展。当代城市家具设计回应受众的“文化归属”诉求，就是从生活经验、情感记忆出发来创造有情感温度的设计，这样一来城市家具就成为文化认同的有形媒介，真正实现文化内涵的丰富拓展。

3 传统文化意象对城市家具设计审美体验的影响

3.1 中国传统文化意象对城市家具设计审美范式的影响

中国传统文化意象以“象外之意”“形神兼备”为核心，构建独特东方审美范式并推动城市家具从功能物体转向文化载体。它打破“表面美”局限，体现文化精神的“内在美”，让家具与自然、环境、人形成有机联系，成为承载文化情感与城市记忆的媒介。“意境美”引导设计者在有限空间营造开放、多义的审美空间，借互动引发联想与情感共鸣为公共空间注入文化温度；

“天人合一”则通过家具形态、材质、色彩的低调内敛设计使其与周边建筑、景观、地形协调，实现空间视觉与心理统一，凸显“无痕设计”“留白美学”。此外，“象征”“隐喻”思维赋予家具文化语义，提炼“流水”“云纹”等意象变形应用，让家具兼具实用价值与文化识别度推动公共空间向更具文化认同与精神内涵的方向演进，构建出含东方智慧、文化根基与时代精神的城市审美新范式。

3.2 文化视野下的城市家具感性意象研究

文化意象的理论渊源可追溯至中国先秦，《周易》“立象尽意”的思想奠定了“象为意载体”的核心逻辑，南朝刘勰在《文心雕龙》中首次将“意”与“象”组合为术语，强调外物与情志的融合，明清时期陆时雍等进一步阐释其在艺术思维中的作用，形成“虚实相生”的理论特质。感性意象根植于认识论传统，柏拉图“洞穴比喻”将其视为不可靠的感官影像，亚里士多德则肯定其为知识获取的起点。康德在《纯粹理性批判》中确立其核心地位，提出感性是人通过时空形式组织经验的“直观能力”，为认知提供原材料。现代发展中，胡塞尔现象学强调通过感性直观把握本质，环境行为学揭示其在空间感知中的作用——如城市意象的形成便始于视觉、触觉等感性体验的聚合。皮尔斯符号学的核心由再现体（Representamen）、对象（Object）、解释项（Interpretant）构成的三元结构，从符号学视角看，皮尔斯三元论可精准解析文化视野下的城市家具感性意象研究机制：物象为“再现体”，民族历史文化为“对象”，集体共识形成的深层内涵则是“解释项”。三者并非简单对应意象要素，而是通过“要素互动-意义生成-层级跃迁”的逻辑，完整串联起感性意象的“个体即时性”与文化意象的“集体历史性”，形成可追溯、可拆解的动态解析框架。从文化视野

探讨城市家具感性意象，其研究核心在于城市家具与文化的关联及其在城市环境中的角色意义，尤其需关注传统地域文化之外的文化层次，构建“文化-认知-意象”关系模型以精准把握文化特征，加强文化感性意象研究，推动设计创新并满足人们审美与情感需求。

4 文化传统与现代技术在城市家具感性设计中的融合策略

4.1 构建文化-认知-意象关系模型在城市家具设计中的应用

“文化-认知-意象”关系模型（见图2）是基于传统文化意象城市家具设计的核心框架，三者互构共生。文化作为根基涵盖着历史传统和艺术风格，更重要的是凸显着具有历史沉淀的社会价值观。从文化到认知的转化，格式塔心理学的“完形”理论指出，人会基于已有经验将不完整的知觉信息整合为整体。城市家具植入地域文化符号（如苏州的园林花窗纹样、西安的城墙肌理），用户会调动文化记忆，自动补全符号背后的文化语境，完成从“看到符号”到“认知文化”的第一步转化。从认知到意象的升华，依据认知心理学的“图式理论”，大脑中的文化图式会对认知到的信息进行归类与重构，形成稳定的心理意象。城市家具持续传递一致的文化信号，例如成都街道的竹编材质家具，会激活用户脑中“川式生活”的文化图式，进而固化“闲适、温润”的城市意象。这种由认知触发的意象，比单纯的视觉符号更具情感黏性，能让用户产生“归属感”的心理认同。

该模型指导设计师在设计之初就系统整合文化、认知与意象，确保实现功能、审美与情感的协调统一，在创新设计时能兼具地方特色与情感价值，让城市家具从“实用工具”向“文化符号”转型，创造出既符合地方特色又具备情感共鸣的城市家具。

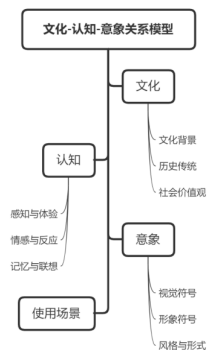

图 2 “文化 - 认知 - 意象” 关系模型

4.2 城市家具设计中传统工艺与科技创新的融合

传统工艺是历史文化的重要载体，木雕、石雕、榫卯结构等凭借独特美学与文化内涵，能为城市家具注入历史气息，既提升观赏性，又增添文化底蕴。比如传统木工榫卯就体现对自然材料的尊重，石雕则可美化园林建筑环境。在传统工艺外，现代技术也为设计注入新活力：3D 打印、数控机床突破传统工艺在复杂结构上的限制，技术运用大幅度提升设计精度与生产效率；智能材料、传感器等产品的运用让家具能按需调整，优化用户使用体验；数字建模与材料创新还能深化文化符号表达精度，帮助传统意象从“可视”升级为“可感知”。目前中国传统文化符号在城市家具设计中已有应用规模，文化理解深度、符号创新能力及意象表达水平仍需提升，将传统文化内核融入到现代设计语境，真正做到让城市家具实现功能性与文化性统一。

5 结语

在中国传统文化意象视角下的城市家具设计美学探索中，本文深入挖掘文化背景、用户认知与设计意象的相互作用并构建“文化 - 认知 - 意象”关系模型。该模型为设计师提供系统化设计思路，助力其在设计中更好融合文化元素并满足用户情感需求与认知习惯。文化背景为城市家具设计注入独特的地方特色与历史内涵，使设计更具识别性和归属感，用户认知过程决定设计的感知与体验效果，设计师可通过理解用户情感

反应和记忆联想创造更具共鸣的设计作品，设计意象作为文化与认知的具体表现承载视觉美感和文化符号，并通过巧妙的形式与功能结合让城市家具既实用又美观。设计师需继续在文化意象指导下探索城市家具设计美学可能性，推动城市环境整体提升与文化遗产创新。

参考文献：

- [1] 陈佳男, 刘亚雄. 中国当代艺术中传统文化符号的运用与审美价值研究 [J]. 文化学刊, 2024, (03): 73-76.
- [2] 吴剑锋. 从“符号”到“意象”——传统文化在中国当代设计艺术中的诗性表达 [J]. 浙江社会科学, 2016, (11): 137-142+160-161.
- [3] 蔡宇超, 张杰, 王文强, 等. 基于文化感性意象的城市家具设计方法研究综述 [J]. 设计艺术研究, 2022, 12(06): 45-51.
- [4] 王占柱, 杨丽萍. 地域文化视角下国内城市家具研究探析 [J]. 包装工程, 2024, 45(06): 158-166. DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.06.017.
- [5] 朱子妍. 《考工记》中的造物美学研究 [J]. 明日风尚, 2023, (04): 173-175.
- [6] 刘一峰. 论《考工记》的造物美学观 [J]. 文化艺术研究, 2021, 14(03): 88-94+116.
- [7] 杨雅雯. 用特色“城市家具”彰显湖湘之美 [N]. 湖南日报, 2025-03-25
- [8] 张彩霞. 皮尔斯符号理论研究 [D]. 山东大学, 2015.
- [9] [美] 考夫卡. 格式塔心理学原理 [M]. 北京大学出版社, 2010.

作者简介：

邓洁（1999—），女，在读硕士，研究方向为产品与陈设艺术设计。

通信作者：

侯敏枫（1971—），男，博士，教授，研究方向为产品设计。