

中国竹类非物质文化遗产与 竹编创新知识图册

国际竹藤组织

© 2024 联合国教科文组织东亚地区办事处 国际竹藤组织

一本出版物已获得知识共享许可授权。

一所有合法授权的文本与图像内容，皆按照“署名 - 非商业性使用 - 相同方式分享 4.0 中国大陆”
授权使用（CC BY-NC-SA 4.0）。

一相关许可授权详情，请登录 <http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/4.0/>

封面图片：竹丝扣瓷茶具 © 国际竹藤组织

主 编：

李艳霞

著 者：

李艳霞 刘晨歌 王任飞

插图作者：

朱秋霖 敬文萱 杨 姝

BEJ-2024/CLT/PI/2-1

前言

中国地域辽阔，拥有丰富的竹类资源，是世界公认的竹类植物的起源地和现代分布中心之一，也被誉为“竹子王国”。竹类植物具有成材时间短，生长适应性强等优势，因此在中华大地上分布广泛，几千年来，东至台湾、南至海南、西到雅鲁藏布江下游、北到黄河流域，历史上均曾为竹类分布区。时至今日，包括浙江、湖南、广东、福建、江西等省在内的长江以南地区是中国竹子分布的主要区域，而在四川宜宾、江苏宜兴、贵州赤水等地，漫山遍野生长的竹子还形成了一片片壮美的竹海景观。

中国是世界上最早利用竹子的国家之一。竹子拥有速生丰产、质地坚韧、弹性好、耐磨损等优异的材料属性，其嫩芽——竹笋则从殷商时代开始就是餐桌上珍馐佳肴。在漫长的历史长河中，竹子与中华民族的日常生活密不可分，不仅在衣、食、住、行、用、娱等方面扮演着不可或缺的原材料角色，还逐渐衍生出精彩纷呈、魅力独特的中国竹文化。诗词之外，心灵手巧的中国工匠们在处理竹材料和开发竹子生活生产用品的过程中，开发出了各种各样的技艺，并经过历代发展，逐渐演变为一类独特的专门工艺，其中，部分代表性技艺已被列入各级非物质文化遗产保护名录，如竹纸、竹刻、竹编等等。

中国竹编的历史可以追溯到距今近 7000 年之久的河姆渡文化，并在千年岁月里发展成为兼具实用功能和审美属性的民间艺术表现形式。竹器之美，不仅精于器型，更在神韵精气。尽管竹编技艺已经不再是现代社会中日常器物的主流生产方式，但它作为人类从远古以来合理利用自然智慧的结晶，直接反映出中华文明人与自然和睦共处、和谐互动的自然观。因此，在本图册的编写过程中，我们将中国竹编作为重点介绍对象，以期读者能够在了解中国竹编相关知识，感受中国传统竹编魅力的同时，以发展的视角启迪竹编技艺的传承与创新。

《中国竹类非物质文化遗产与竹编创新知识图册》通过图文并茂、逻辑明确、通俗易懂的方式，以中英双语书就，具有较强的知识性、趣味性和可读性，不仅便于竹工艺传承人、从业者作为常备的参考资料使用，也值得海内外众多中国竹文化、竹技艺爱好者的科普读物一观，丰富的图文内容对读者加深对于中国竹编技艺的了解和提高对于竹工艺品的欣赏能力很有帮助。

本图册内容包括非物质文化遗产、中国国家级竹类非遗项目、中国竹编发展、竹编图纹解析、竹编的现代设计与产品创新、产品编织讲解系列等 6 节内容。第一节介绍了全球和中国对非物质文化遗产的界定；第二节系统性梳理了中国传统竹类技艺的历史、分类模式以及当代发展现状；第三节着重对代表性非物质文化遗产——竹编技艺深入剖析；第四节则以编写团队在中国丹霞贵州赤水世界自然遗产的所在地，贵州省赤水市所采集到的 12 种平面编织纹样为例，介绍了其纹样特点及编织方法，并提供图片和视频版本的详细教程，供读者动手编织时参考；第五节竹编的现代设计与产品创新由编

写团队与数位清华大学美术学院研究生合作完成，不仅详细介绍了当代竹编产品创新设计体系，还通过亲身参与设计和收集国内外独特的创新竹编产品来进行案例展示。第六节通过视频教程的方式，向读者讲解了制作常见竹编制品方法。

《中国竹类非物质文化遗产与竹编创新知识图册》是中国丹霞贵州赤水世界遗产地可持续生计“竹乡碳计”试点活动产出成果之一。该试点是联合国教科文组织 - 中国青少年发展基金会梅赛德斯 - 奔驰星愿基金《中国世界遗产地保护和管理》项目四期（2021-2024）的示范项目之一，由国际竹藤组织牵头实施，赤水林业局在地支持。本图册的编写工作由国际竹藤组织发起并统筹，文本撰写由国际竹藤组织全球项目部高级项目官员李艳霞、技术顾问刘晨歌、国际竹藤组织项目官员王任飞完成，插图绘制工作由清华大学美术学院研究生敬文萱、杨姝完成。成书还要特别感谢包括赤水市林业局、赤水市竹产业发展中心、赤水市大同镇极竹堂非遗竹编产学研基地、赤水市神雕竹艺厂、卢华英竹艺大师工作室及相关非遗传承人的大力支持，感谢明渡设计、Silvia Furmanovich 品牌、玩竹公社提供图册案例，国际竹藤组织项目官员刘清晖收集部分资料。诚挚感谢联合国教科文组织东亚地区办事处文化部门主管 Duong Bich Hanh、文化官员卢叶为本图册的编写所给与的帮助。此外，对国际竹藤组织宣传部门同事对文稿校对和出版等所提供的帮助，以及其他所有提供帮助的朋友们一并感谢。

本图册第一版仅选取了竹编一个中国竹类非物质文化遗产产品类展开介绍，期待在再版时能够补充更多技艺品种，呈现给国内外读者更多面、更丰富的中国竹工艺面貌，提振中国竹技艺与竹文化的影响力。受到篇幅、水平、时间所限制，书中难免有不足之处，欢迎专家和读者对本图册批评指正。

著者

2024 年 1 月

目 录

1. 非物质文化遗产	1
1.1 什么是非物质文化遗产	1
1.1.1 《保护非物质文化遗产公约》定义	1
1.1.2 《中华人民共和国非物质文化遗产法》定义	1
1.2 非物质文化遗产保护体系	2
1.2.1 全球非遗保护体系	2
1.2.2 中国的非遗保护体系	2
2. 中国国家级竹类非遗项目	3
3. 中国竹编的发展	5
3.1 中国竹编简要发展历史	5
3.2 竹编制作基本工序	5
3.3 竹编制品的分类	7
3.4 竹编技法的分型	7
3.5 竹编的地域特点	8
3.6 国家级竹编传承人	10
4. 竹编图纹解析——赤水竹编为例	11
4.1 赤水地域特征及竹编传统概况	11
4.2 赤水平面竹编图案与技法展示	12
4.2.1 常用编织法	12
4.2.2 装饰编织法	16
5. 竹编的现代设计与产品创新	21
5.1 现代设计嬗变	21
5.2 竹编创新设计要点	22
5.2.1 由受众出发的设计	22
5.2.2 视觉要素	23
5.2.3 多种材质组合	26

5.3 竹编产品创新设计方法	26
5.3.1 如何使用 AI 工具增强你的设计	26
5.4 竹编创新设计案例展示	29
5.4.1 国内外优秀竹编创新设计案例	29
5.4.2 清华美院赤水竹编创新设计案例	33
6. 产品编织讲解系列	35
6.1 编织技法	35
6.2 竹编图纹样式及应用	35
6.3 竹编铃铛	35
6.4 竹编蹴鞠	35
6.5 竹编双轮口果盘	35
6.6 竹编蚱蜢	35

1. 非物质文化遗产

1.1 什么是非物质文化遗产

1.1.1 《保护非物质文化遗产公约》定义

联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》（以下简称《公约》）中所称非物质文化遗产，指被各社区、群体，有时是个人，视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中，被不断地再创造，为这些社区和群体提供认同感和持续感，从而增强对文化多样性和人类

创造力的尊重。在《保护非物质文化遗产公约》中，只考虑符合现有的国际人权文件，各社区、群体和个人之间相互尊重的需要和顺应可持续发展的非物质文化遗产，包括：1) 口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；2) 表演艺术；3) 社会实践、仪式、节庆活动；4) 有关自然界和宇宙的知识和实践；5) 传统手工艺。

1.1.2 《中华人民共和国非物质文化遗产法》定义

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》，非物质文化遗产（即非遗）是指各族人民世代相

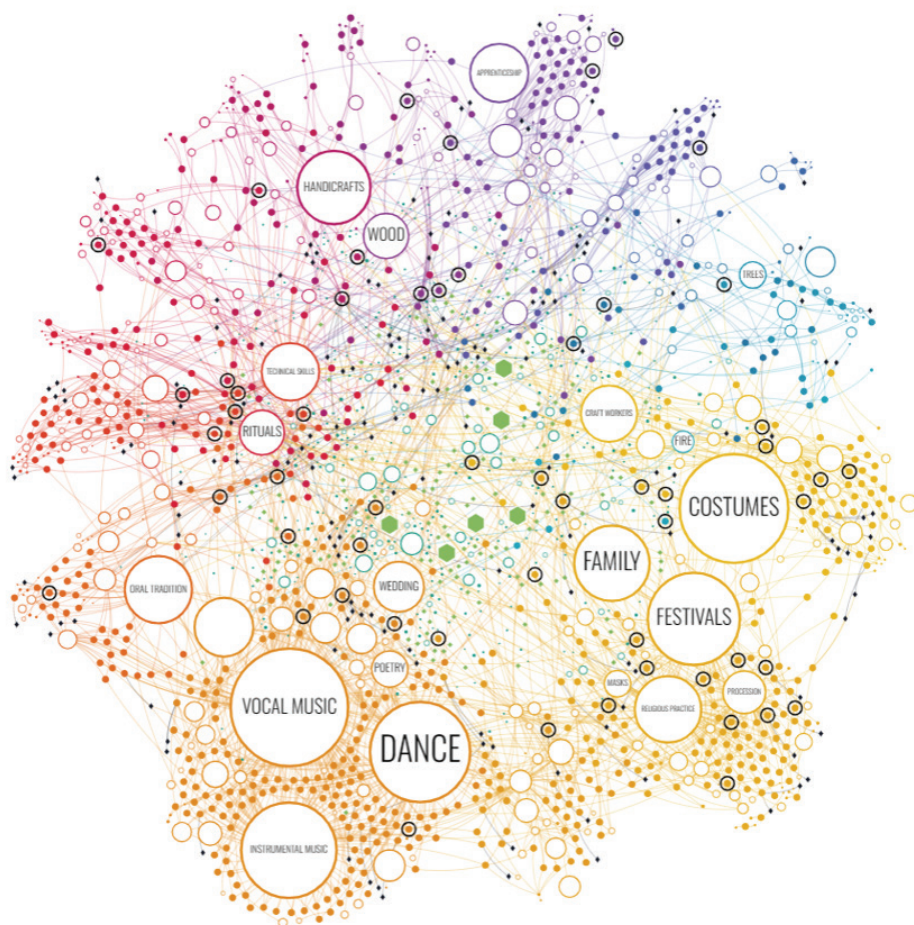

图 1-1 列入《公约》的世界非物质文化遗产的元素集合（来源：联合国教科文组织）

传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统表现形式相关的实物和场所¹。中国非物质文化遗产划分为十大类，即：民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工技艺、传统医药、民俗。

1.2 非物质文化遗产保护体系

1.2.1 全球非遗保护体系

经济全球化带来的社会变革和人类生存环境的改变，对非物质文化遗产和自然遗产都产生了不可忽视的影响。同时，人们意识到非物质文化遗产是文化多样性和可持续发展的主要动力之一。为有效保护、传承、发展非物质文化遗产，《保护非物质文化遗产公约》作为全球规范性公约于2003年10月17日被联合国教科文组织第32届大会顺利通过，于2006年4月生效。在《公约》框架下，成员国家可提名人类非物质文化遗产代表作名录及急需保护的非物质文化遗产名录，以及最能体现《公约》原则和目标的最佳实践。这些名录旨在展现世界范围内非物质文化的多样性，并提高对保护非物质文化遗产的重要性的认识。自2008年起，至2023年，共有来自145个国家的730个项目被列入上述名录及名册²。中国是拥有非遗项目最多的国家。截至2023年12月，中国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)项目43项(含2项跨国联合遗产)，其中，人类非物质文化遗产代表作35项；急需保护的非物质文化遗产名录7项；优秀实践名册1项。

1.2.2 中国的非遗保护体系

2005年，国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》，并制定了“国家+省+市+县”共4级保护体系，非物质文化遗产名录需要逐级申报、评审。2011年通过的《中华人民共和国非物质文化遗产法》(中华人民共和国主席令第四十二号)³确定了中国非遗保护的基本制度。中国采取多种措施保护非物质文化遗产，其中包括对非物质文化遗产的确认、立档、研究、保护、保存、宣传、弘扬、传承和振兴等。2021年，中央办公厅、国务院发布了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，进一步明确了保护非物质文化遗产的指导思想、工作原则、主要目标，并就健全保护传承体系、提高保护传承水平、加大传播普及力度以及保障措施提出具体的指导意见。

中华人民共和国国务院先后于2006年、2008年、2011年、2014年和2021年公布了五批国家级非物质文化遗产代表性项目的名录。截止目前，国务院共公布国家级非物质文化遗产代表性项目名录1557项，和3068名国家级非遗代表性项目传承人。

¹ http://www.npc.gov.cn/zgrdw/huiyi/lfzt/fwzwhycbhf/2011-05/10/content_1729844.htm

² <https://ich.unesco.org/en/lists>

³ 中华人民共和国非物质文化遗产法(主席令第四十二号)(www.gov.cn)

2. 中国国家级竹类非遗项目

根据国务院公布的国家级非遗项目名录⁴，国家级涉竹非遗项目共有 41 项，分属传统美术、传统技艺、传统音乐、传统舞蹈、曲艺、传统体育和游艺与杂技 7 个类别，涉及 14 个省份、自治区或直辖市。其中传统美术 21 项，传统技艺 6 项，传统音乐项目 6 项，传统舞蹈 4 项，曲艺 3 项和传统体育和游艺与杂技 1 项。竹编非遗项目共有 12 项，为涉竹非遗项目中最多的一类。

表2-1 中国国家级涉竹非遗项目

序号	名称	类别	申报地区/单位
1	竹刻（嘉定竹刻）	传统美术	上海市嘉定区
2	竹刻（宝庆竹刻）	传统美术	湖南省邵阳市
3	竹刻（无锡留青竹刻）	传统美术	江苏省无锡市
4	竹刻（常州留青竹刻）	传统美术	江苏省常州市
5	竹刻（黄岩翻簧竹雕）	传统美术	浙江省台州市黄岩区
6	竹刻（江安竹簧）	传统美术	四川省江安县
7	竹刻（徽州竹雕）	传统美术	安徽省黄山市徽州区
8	竹刻（莆田留青竹刻）	传统美术	福建省莆田市城厢区
9	嵊州竹编	传统美术	浙江省嵊州市
10	竹编（东阳竹编）	传统美术	浙江省东阳市
11	竹编（舒席）	传统美术	安徽省舒城县
12	竹编（瑞昌竹编）	传统美术	江西省瑞昌市
13	竹编（梁平竹帘）	传统美术	重庆市梁平县
14	竹编（渠县刘氏竹编）	传统美术	四川省渠县
15	竹编（青神竹编）	传统美术	四川省青神县
16	竹编（瓷胎竹编）	传统美术	四川省邛崃市

⁴ 国家级非物质文化遗产代表性项目名录 - 中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆 (ihchina.cn)

17	竹编（益阳小郁竹艺）	传统美术	湖南省益阳市
18	竹编（毛南族花竹帽编织技艺）	传统美术	广西壮族自治区环江毛南族自治县
19	竹编（安溪竹藤编）	传统美术	福建省安溪县
20	竹编（道明竹编）	传统美术	四川省崇州市
21	竹根雕（象山竹根雕）	传统美术	浙江省宁波市象山县
22	竹纸制作技艺	传统技艺	浙江省富阳市
23	竹纸制作技艺	传统技艺	四川省夹江县
24	竹纸制作技艺	传统技艺	福建省将乐县
25	竹纸制作技艺（泽雅屏纸制作技艺）	传统技艺	浙江省温州市瓯海区
26	竹纸制作技艺（蔡伦古法造纸技艺）	传统技艺	湖南省耒阳市
27	竹纸制作技艺（滩头手工抄纸技艺）	传统技艺	湖南省隆回县
28	江南丝竹	传统音乐	上海市
29	江南丝竹	传统音乐	江苏省太仓市
30	江南丝竹	传统音乐	浙江省杭州市
31	宜昌丝竹	传统音乐	湖北省宜昌市夷陵区
32	黎族竹木器乐	传统音乐	海南省保亭黎族苗族自治县
33	黎族竹木器乐	传统音乐	海南省五指山市
34	竹马（东坝大马灯）	传统舞蹈	江苏省高淳县
35	竹马（邳州跑竹马）	传统舞蹈	江苏省邳州市
36	竹马（蒋塘马灯舞）	传统舞蹈	江苏省溧阳市
37	竹马（淳安竹马）	传统舞蹈	浙江省淳安县
38	四川竹琴	曲艺	重庆市三峡曲艺团
39	四川竹琴	曲艺	四川省成都艺术剧院
40	竹板歌	曲艺	广东省梅州市兴宁市
41	赤水独竹漂	传统体育、游艺与杂技	贵州省遵义市赤水市

3. 中国竹编的发展

3.1 中国竹编简要发展历史

竹子质韧，富有弹性，易于编织且坚固耐用，从古代原始社会，逐渐成为人类社会发展重要的生产资料和生活资料。中国传统竹编工艺是将竹竿劈成篾片或篾丝并编织成各种用品和工艺品的一种手工艺。竹编普遍是以家庭或民间作坊为单位生产，以家族传艺或者学徒学艺的方式一代代传承下来的。

传统竹编工艺历史悠久。制作竹编的历史可以追溯至新时期时代。在浙江省余姚市一处距今近 7000 年的河姆渡文化遗址中，曾发现过竹编器物，它是现今发现最早的竹编织物。殷商至秦汉时代，竹编一般用作生活用品、农业用具，竹编纹样丰富，编织技法有所创新，逐步开始向工艺品发展。从隋唐开始，竹编工艺品的发展已是非常成熟，编织日见精细，竹编更多用作装饰品。到了明清时期，竹编工艺与其他手工艺（漆器等）工艺结合起来，出现了许多相当考究的工艺竹编，如各种精美的竹编画盒、食盒、竹篮、竹箱、竹编宫廷官帽等等，瓷胎竹编、竹丝宫扇、细篾凉席等更是成为宫廷贡品。19 世纪末到 20 世纪初，中国南方的土地上兴起了规模空前之大的竹编热潮，编织技法多达 150 种，中国南方各地的工艺竹编已形成体系⁵。新中国成立后，竹编技艺归入工艺美术之列，追求艺术性与美学价值。随着工业制品的发展与成熟，大量的塑料等工业制品逐步取代了传统竹编产品，竹编工艺的发展也逐渐黯淡。2008 年 6 月，竹编列入中国第二批国家级非物质文化遗产名录，竹编工艺得到了保护与传承。

3.2 竹编制作基本工序

工欲善其事，必先利其器。在竹编不同环节中，常用的工具有砍竹刀、锯子、削口刀、分层刀、分蔑刀、排针、钩针、匀刀等。

不同竹编产品选用的竹种不同，对竹篾薄厚、宽窄等要求不同。毛竹、淡竹、水竹、青皮竹、慈竹、斑竹等都是常见的适合于编织的竹种。选取合适的竹竿，将其变为篾片或柔软细如丝的蔑丝，是竹编工作重要的一环，关系产品的整体精细与质量。一般地，取 1-3 年生竹子，选取健康、表面光滑平整、粗细均匀、节间较长的中间段竹竿制作竹篾为宜。

竹编产品的制作，主要有材料准备（制篾）、编织、整包三个阶段。

制篾阶段，通常包括去青、破竹、晾晒、启篾、匀丝、煮染等工序⁶：通常竹子采收后 48 小时内必要要去青、破成竹条。破好的竹条平衡含水率后沿断面径向分层启篾，形成篾丝，再经匀刀拉过篾丝，形成宽度和厚度均匀一致、表面光滑的编篾。如需彩色编篾，可经加有植物染料的沸水煮染至所需色泽，清洗晾干备用即可。

编织阶段，通常有起头 / 底、编织、锁边 / 口三个工序，通过不同技法和图形的组合形成竹编织品。常见的编制技法有十字形编法、人字形编法、三角形编法、双重三角形编法、米字型编法、斜纹编法、圆口编法、三角孔编法、六角孔编法等等。

在整包阶段，将竹编织品进一步整理，使其表面光滑、无毛刺，最后装裱或进行包装，形成竹编产品或商品。

⁵ 闫雪伟.浅析传统竹编工艺的发展[J].西部皮革, 2016, 38(14):8-9.

⁶ http://wlt.hubei.gov.cn/bmdt/ztl/zshb/201912/t20191226_1799560.shtml

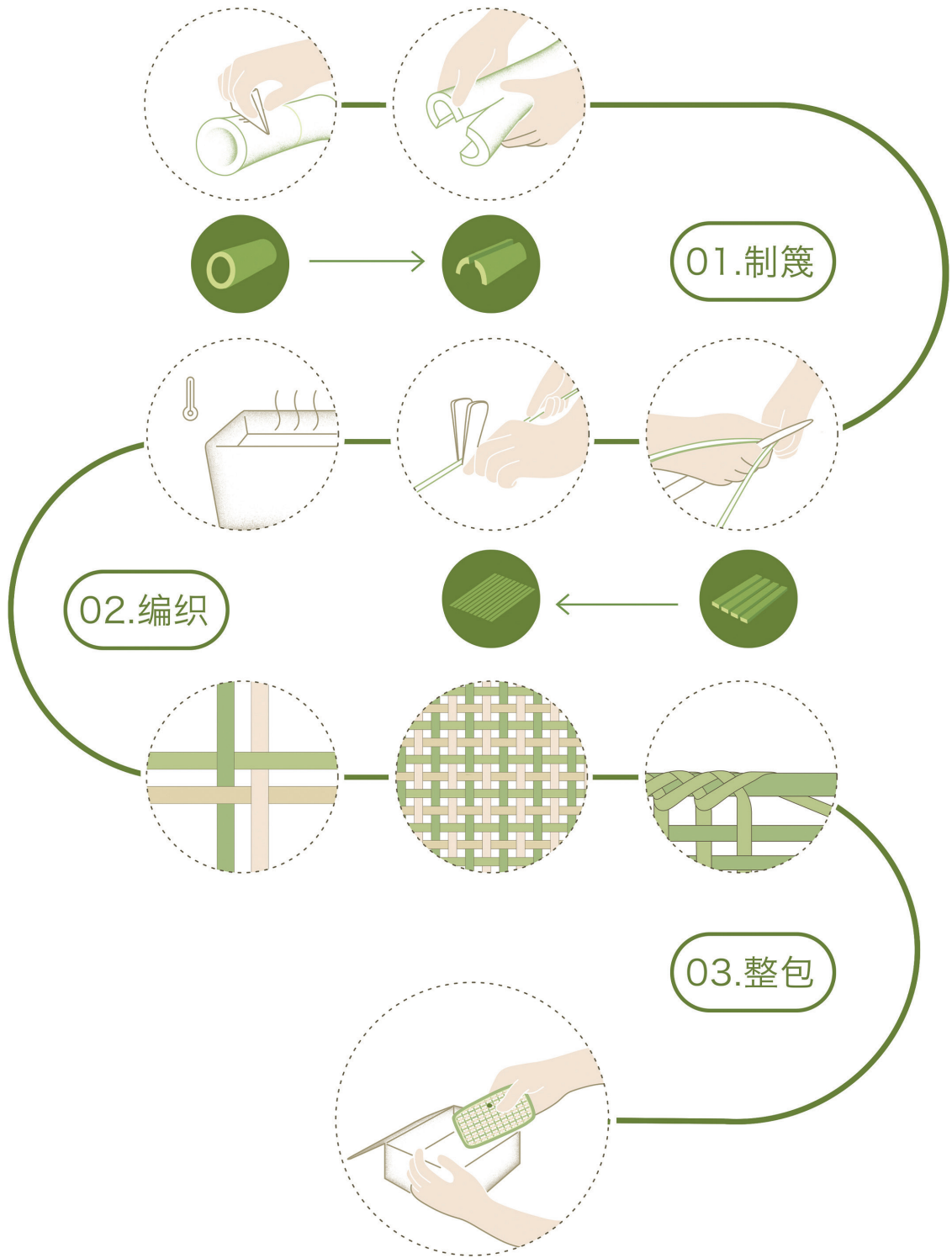

图 3-1 竹编制作基本流程示意

3.3 竹编制品的分类

竹编产品从用途上主要分为竹编生活用品、竹编生产用品和竹编工艺品三大类⁷。竹编产品从编制形式上主要分为平面竹编、立体竹编、混合竹编等。平面编织通常由菲薄的竹篾按起头、编织、锁边三道工序进行；立体编织通常是用竹丝或竹篾按起底、编织、锁口三道工序编织的立体形的竹编制品。混合竹编则是同一产品兼有平面和立体竹编。常见的平面竹编制品有：竹帘、竹扇、竹编字画、墙面装饰编织等。

瓷胎竹编，又名竹丝扣瓷，是典型的立体竹编的代表。瓷胎竹编工艺繁复，首先需选竹、刮青、破节、晒色成竹片，然后通过选料、烤色、锯节、启薄、定色、刮片、冲头、揉丝、抽匀、染色等十几道工序加工成丝，再将竹丝紧扣瓷胎，以挑压方式进行编织，其中包括起底、翻底、翻顶、锁口等环节。其他常见的立体竹编制品有：竹筐竹篓，竹编灯罩，竹编家具，模型动物、人物等。

3.4 竹编技法的分型

在中国竹编发展史中，历代的匠人们用挑、压、弹、插、绕、穿、贴等多种技法变化着竹篾之间的编织方式，创造出数以百计的竹编技法与千变万化的平面竹编图案⁸。

根据编织技法难易程度和应用场景来划分，例如十字编、人字编、穿丝编、图案编等常见的竹编技法可以被归为“常用编织法”和“装饰编织法”两个大类⁹，前者注重实用性，多用于制作日常生活用具，而后者则满足审美需求，主要用在工艺品和艺术品的编织中，不仅丰富了视觉效果，还能实现富有寓意图案的编织。

常用的编织技法大多都是以“挑压”的编织方式为基础：挑是用编丝（或编篾）挑起被编篾

的动作，即编丝（或编篾）从被编篾下方穿过；压与挑完全相反，是用编丝（或编篾）压住被编篾，即编丝（或编篾）在被编篾上方越过。最简单的挑压编是挑一压一，即竹篾相互垂直的“十字编”，还可以通过挑一压二、挑二压二、挑三压三的方式变换出不同的花型，常见的人字编、多角编正是由挑压的疏密，竹篾维度的增加演变而来。

另一种颇具特色的日常生活中常用的编织方法是螺旋编，主要用编织容器的开口处与底部，营造出与众不同的外形图案。在现代的平面竹编中，螺旋编因其特殊的花型更多地作为一种具有装饰属性的编织技法而使用。

经过长期的编织实践，竹编匠人发现，把不同宽度、不同颜色的竹丝篾片结合编织，可以变化出更加丰富的纹样来，使得竹编制品更具视觉吸引力。由此，用于装点视觉效果的一系列装饰竹编技法应运而生，尤其是用在竹编工艺品和艺术品的编织时，不仅丰富平面竹编的层次，还能够赋予竹编图案以寓意。

装饰编织法技巧丰富。穿蔑穿丝编有规律地穿插进更粗的蔑片或极细的竹丝，使竹编图案富于粗细变化却不繁乱；插筋编则将橘黄、棕色、大红、朱红、漂白等颜色的编篾插在产品的两端和中间，作有规则的排列，既使图案视觉效果更加整齐有序，又起到加固作用；“硬板花图案编”是由人字纹编织演化而来，用染色竹篾在原色竹篾上编织出回形纹、万字纹等富有寓意地图案，和“福”、“禄”、“寿”、“喜”等吉祥文字；“画面编”则是最有难度，编织成品也最精美，参照丝织图案花纹的交织方法，通过两种或多种蔑片之间的挑压，编织出山水花鸟、亭台楼阁等中式经典美学意象的画面，细腻精美，栩栩如生，将竹编艺术的美学表现力提升到了一个新的高度。

⁷ 郭宗英. 我国传统竹编工艺的传承与创新研究. 东方收藏, 2022, 3.

⁸ 张齐生, 程渭山. 中国竹工艺 (第二版). 中国林业出版社, 2003, 36.

⁹ 徐华铛. 中国竹编艺术. 中国林业出版社, 2010, 190-195.

3.5 竹编的地域特点

中国竹编主要在浙江、福建、四川、云南、贵州、广东、安徽、湖南、湖北、江苏、江西、广西等地流传、发展和壮大。在长期的发展中，形成了各具特色的竹编工艺和制品。

表3-1 各地竹编特点^{10 11 12}

地区	特点
四川省青神县	青神竹编历史悠久。唐代用编织竹篓用于农田灌溉。清代时期，青神竹编宫扇被列为贡品。新中国成立后，青神竹编进一步发展出名人字画、山水人物、花鸟虫鱼等精美的艺术字画。青神竹编采用的竹原料，筒长节稀、质地柔韧。青神竹编以特色人文景观、书法作品、名人画像为编织重点，先后开发出平面竹编、立体竹编、瓷胎竹编、混合竹编、套绘竹编、竹编家具六大类八大系列3000多种产品体系，以其新、奇、特、绝的神韵而“艺甲天下”。
四川省崇州市道明镇	道明被文化部评为“中国民间艺术（竹编）之乡”。道明竹编具有结构紧密，结实耐用的特点。道明竹编由二至三年生的慈竹制成，工艺独特，穿插各种技法，具有鲜明风格。道明竹编在色彩运用方面也有独特技艺：将竹片或竹丝用植物草木染色后互相插扭。被誉为“东方艺术之花”的瓷胎竹编工艺也是从道明传出发展而成的。
四川省邛崃市	瓷胎竹编又称“竹丝扣瓷”，是流传在四川省邛崃市境内的一种民间手工艺。邛崃市平乐镇盛产慈竹，慈竹的竹节较长，通常在六十五厘米左右，是瓷胎竹编最主要的原材料。四川竹编源于汉代器皿，入清以后，巴蜀工匠开始在锡壶上编制竹编。后因锡壶原材料紧缺，改用瓷作载体，编制出的成品较锡壶竹编更为美观，受到人们的欢迎，由此形成瓷胎竹编。瓷胎竹编材质优良，实用性强，在生活中的应用极其广泛。它一方面可保护器皿，另一方面又有装饰作用。
四川省渠县	渠县刘氏竹编的制作从伐竹到成品有30多道工序，编制技艺精细复杂，以精细见长，以竹作画，薄如绫绢，工艺产品数十大类，近千个花色品种。主要传承人刘嘉峰从“龚扇”起家，其独创的“提花编织法”，为中国开辟了竹编字画之路，推动竹编艺术的发展。

¹⁰ <http://www.cnfyblh.com/>

¹¹ <https://www.ihchina.cn/>

¹² 李滨. 基于传统竹编工艺的现代日用品设计实践与研究[D]. 中国美术学院, 2012.

浙江省嵊州市	<p>嵊州竹编以编织精巧、工艺繁多、花色丰富见长。嵊州竹编有篮、盘、罐、盒、瓶、屏风、动物、人物、建筑物、家具、灯具、器具等12个大类，360多种编织图案、6000多个花色品种，还创新了漂白、花筋、蓝胎漆、防蛀、脱脂、模拟动物等六项工艺。</p>
浙江省东阳市	<p>东阳竹编以立体编织为主，与平面编织技艺相结合，擅长编织立体人物、动物及传统竹篮等器皿类的工艺品。手工剖篾细如发线，柔如蚕丝，精编细作，逼真传神。东阳竹编产品可分为两大类，一类是生活器具，以实用功能为主，以篮、筐、箱、箩、箕、篓、笠等生活用品最为常见，烫金、印花、刻镂等装饰技艺相结合，做工精细，造型生动，色彩典雅，具有浓郁的民间美术特征；一类是立体陈设与建筑装饰，以艺术欣赏功能为主。</p>
安徽省舒城县	<p>据文献记载及文物佐证，舒城境内的战国墓葬中就有竹席的痕迹，西汉墓葬中曾出土过完整的竹席，其纹理及工艺与后世的舒席基本相同。宋代时，舒城竹席编织已相当普遍；明代时，舒席被列为贡品，称“龙舒贡席”；清代时，舒席达到“细如纱，薄如纸”的程度。</p> <p>舒席以水竹为原料，使用小叶水竹编制尤佳。从选料到成席前后需经过裁料、开竹、破条、切头、划条、起黄、匀撕、蒸煮、染色、刮篾、绘图、制样、编织、收边、检验15道工序。制成的舒席色泽鲜艳，柔软光滑，篾纹细致，折卷不断，携带方便。夏日使用它可收凉爽消汗之功，且不腐不蛀，经久耐用，实用价值极高。传统舒席以睡席为主，现代新品种包括榻米席、枕席、童席、座垫席、沙发套席、人物字画席、壁画席、茶几垫席等。</p>
重庆市梁平县	<p>梁平竹帘编织技艺起源于宋代，迄今已有一千多年的历史。梁平竹帘质地柔韧，细腻光滑，经久耐用，兼具适用性、观赏性和装饰性。梁平竹帘以上等慈竹为原料，经30余道工序，抽成精细均匀、质地柔韧的纤细竹丝，以竹丝作纬，优质蚕丝为经，精心编织，再经上油、挂墙平整成形、镶边等程序，画上精美的图画，一件作品乃成。按制作工艺可分为素心、堂心两个主要类别。按表现形式分，梁平竹帘又可分为绘帘、绣帘、织绒三大类。梁平竹帘品种繁多，按照用途分，有条屏、通景屏、罗汉屏、中堂、推心、横推、斗方、屏风、对联、奖状、信插、绣帘、门帘、灯罩等多个品种，以及近年来开发出的挎包、扇子、拖鞋等日常生活用品。</p>

3.6 国家级竹编传承人

根据已公布的国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单，竹编相关的国家级传承人共有 12 人。俞樟根、刘嘉峰、卢光华、何福礼等竹编大师被授予中国工艺美术大师称号。

表3-2 国家级竹编传承人

序号	姓名	性别	民族	项目名称	申报地区或单位
1	俞樟根	男	汉族	嵊州竹编	浙江省嵊州市
2	何福礼	男	汉族	竹编（东阳竹编）	浙江省东阳市
3	宋增礼	男	汉族	竹编（瑞昌竹编）	江西省瑞昌市
4	牟秉衡	男	汉族	竹编（梁平竹帘）	重庆市梁平县
5	刘嘉峰	男	汉族	竹编（渠县刘氏竹编）	四川省渠县
6	苏成军	男	汉族	竹编（舒席）	安徽省舒城县
7	陈清河	男	汉族	竹编（安溪竹藤编）	福建省安溪县
8	田先敏	男	汉族	竹编（瑞昌竹编）	江西省瑞昌市
9	危禄绵	男	汉族	竹编（益阳小郁竹艺）	湖南省益阳市
10	谭素娟	女	毛南族	竹编（毛南族花竹帽编织技艺）	广西壮族自治区环江毛南族自治县
11	陈云华	男	汉族	竹编（青神竹编）	四川省青神县
12	赵思进	男	汉族	竹编（道明竹编）	四川省崇州市

4. 竹编图纹解析——赤水竹编为例

4.1 赤水地域特征及竹编传统概况

赤水市位于中国贵州省西北部。自三叠纪以来，这里频繁发生的地质运动形成了多种类型的土壤，并塑造了赤水丹霞地貌，这一被列入世界自然遗产的独特地理景观。一条蜿蜒曲折的赤水河穿越全境，不仅赋予该地温和湿润的气候条件，也使得这片土地成为植物们的乐土：良好的水热环境和较少人为干扰让桫欏、三尖杉等孑遗植物在此找到了绝佳的庇护所；而与这些原古遗珠共生的，是漫山遍野的竹林。

赤水被誉为竹子的天堂，在 2006 年被中国国家林业局授予“中国竹子之乡”的称号。数据显示，已经列入世界自然遗产名录的赤水丹霞境内森林覆盖率达 82.77%，其中就包括 132.8 万亩竹林，里面生长着楠竹、慈竹等 300 多个品种的竹类¹³。茂密的竹海不仅构筑了一道坚固而天然

的防护体系来保护这片土地和水源，同时也是当地特有的植物资源宝库，为赤水市开辟出一条包括“生态竹木循环”和“绿色食品加工”等多个方向在内的现代竹产业发展之路，也孕育了包括竹编、竹刻、竹雕、油纸伞和竹扇制作等多种以竹作为原材料的民间手工艺。

赤水竹编具有悠久的历史。根据文献记载，赤水先民在定居赤水河畔后，便将竹子解体为竹丝蔑片，并用于编织篮筐等生活器具。18 世纪中叶，福建商人黎理泰引入适于编织的楠竹（毛竹）品种到赤水境内种植¹⁴。楠竹在赤水的生根发芽也催动着赤水竹编的快速发展，更加精细的竹编生活用品大量涌现。步入近代，经过历代赤水竹编非遗传承人的改良与创新，赤水竹编再次实现了从生活日用品到承载着新型中式风格审美的装饰品的转型，不仅编织技法与图案样式大大得到了扩充与优化，还发展出更富有时代气息的竹编

图 4-1 在赤水丹霞地区，不仅分布着大量的侏罗纪残存种——桫欏，还可以轻易发现第三纪时期穗花杉、三尖杉等古老物种的痕迹 © 翁永学

图 4-2 赤水竹海 © 翁永学

¹³ 贵州省文化和旅游厅. 贵州省级非物质文化遗产——竹编工艺, 2021

¹⁴ 彭恩 夏上惠. 赤水竹的种植发展史. 青年与社会, 2015, 27(609):192.

书画、竹丝扣瓷、竹编提包、竹编灯具、竹编首饰等创意产品。如今，在匠人们编织不辍的灵巧双手中，赤水竹编日渐形成了集实用性

为一体的地方竹编技艺特色，赤水竹编也列入贵州省省级非物质文化遗产名录中¹⁵。

图 4-3 丰富多样的赤水竹编产品

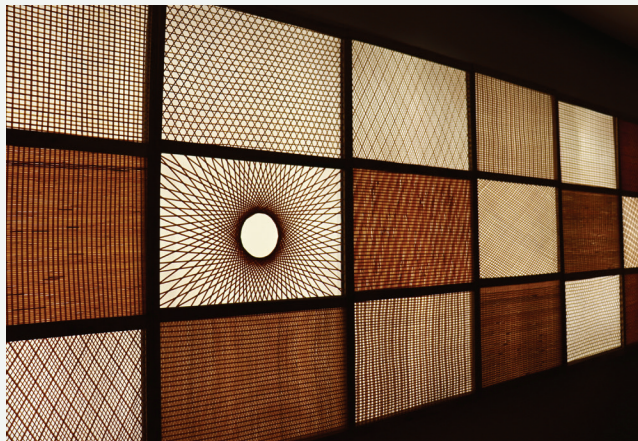

图 4-4 在赤水市南郊大同古镇景区的极竹堂里，展示着各式赤水竹编图案

4.2 赤水平面竹编图案与技法展示

受到当地风土人情和聚居于此的少数民族独特审美的影响，赤水竹编更注重展现民间艺术特色和生活气息。其图案多为抽象简洁的几何图形，符合现代审美观念；同时，赤水竹编采用简单的技巧进行编织，非常适合初学者和爱好者学习模仿。

本节依据传统竹编的分型方法，根据编织方法和用途将在赤水当地收集的平面竹编图案划分为常用编织和装饰编织两大类，收录了包括十字编、人字编、多角编、轮口编、穿丝穿蔑编、叠加编、图案编等十二种编织方法，每种方法都配有编成图案效果、编织分解步骤以及视频编织教程（可通过国际竹藤组织微信公众号竹艺学堂栏目或 YouTube 观看），帮助读者自行学习，在动手编织中感受赤水竹编的朴素之美。

4.2.1 常用编织法

1) 基础挑压编

示例图案：

(1) 双色十字编

步骤一：将数根原色和青色竹篾垂直摆放，沿水平方向交替等宽排列。

步骤二：另取数根原色和青色竹篾沿垂直方向，通过压一挑一的方式交替插入已经摆放好的竹篾中。由上至下重复这一步骤直至将所有竹篾编在一起。

¹⁵ 贵州省人民政府.贵州省第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录, 2022

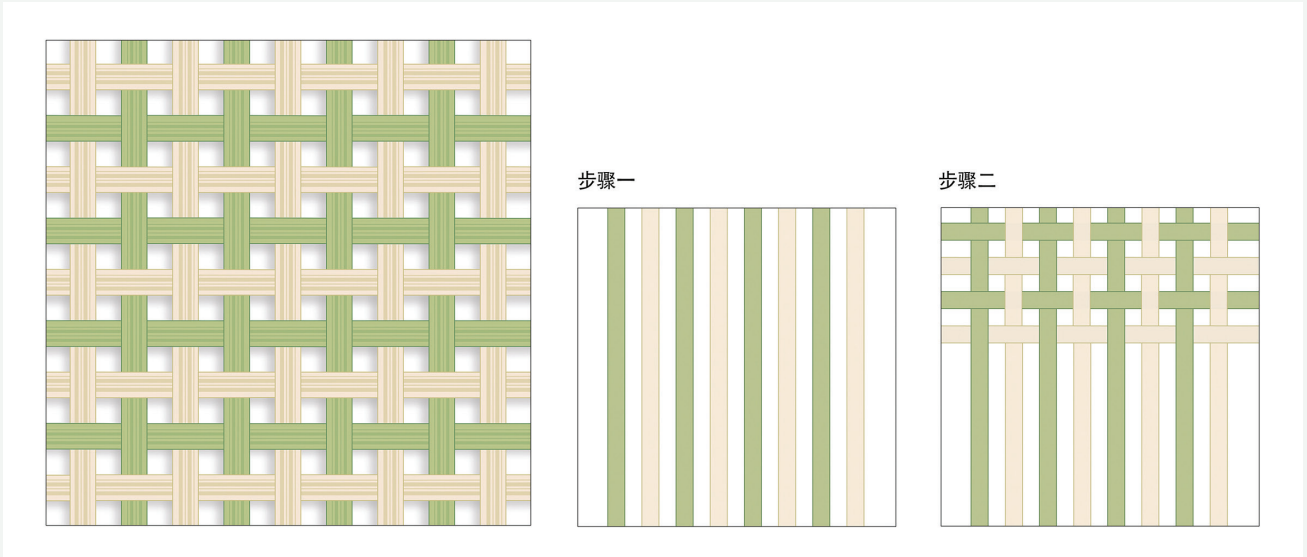

图 4-5 双色十字编图案及步骤图解

(2) 双色菱格编

步骤一：取三根青色竹篾作为一组，将其作与水平面呈逆时针 30 度角斜向摆放，等宽排列，由上至下，重复放置多组相同的青色竹篾。

步骤二：另取三根原色竹篾作为一组，将其作与水平面呈顺时针 30 度角斜向摆放，等宽排列，由上至下，放置多组相同的原色竹篾。在排列的同时，将原色竹篾通过压一挑一的方式与青色竹篾交替编织在一起，由上至下重复这一步骤，直至将所有竹篾编在一起。

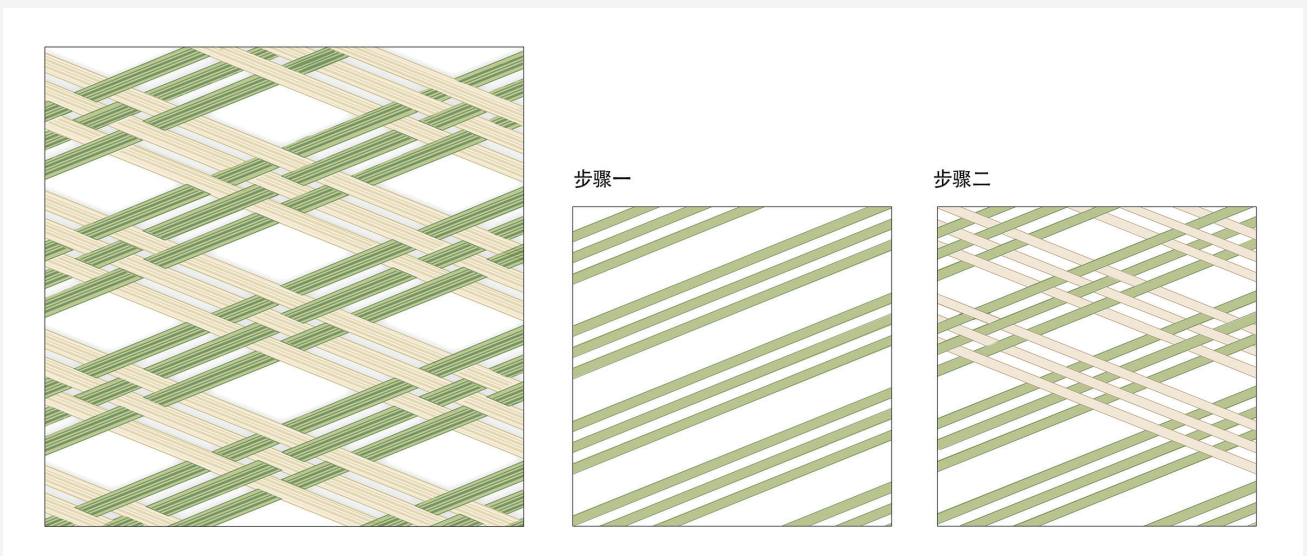

图 4-6 双色菱格编图案及步骤图解

2) 人字编

示例图案：

(3) 双色人字编

步骤一：将原色和青色竹篾垂直摆放，沿水平方向交替紧密排列。

步骤二：另取数根原色和青色竹篾沿垂直方向交替紧密排列，以压三挑三的方式插入已经摆放好的竹篾中。

步骤三：重复步骤二直至所有竹篾不论是水平还是垂直方向都以压三挑三的方式编织在一起。

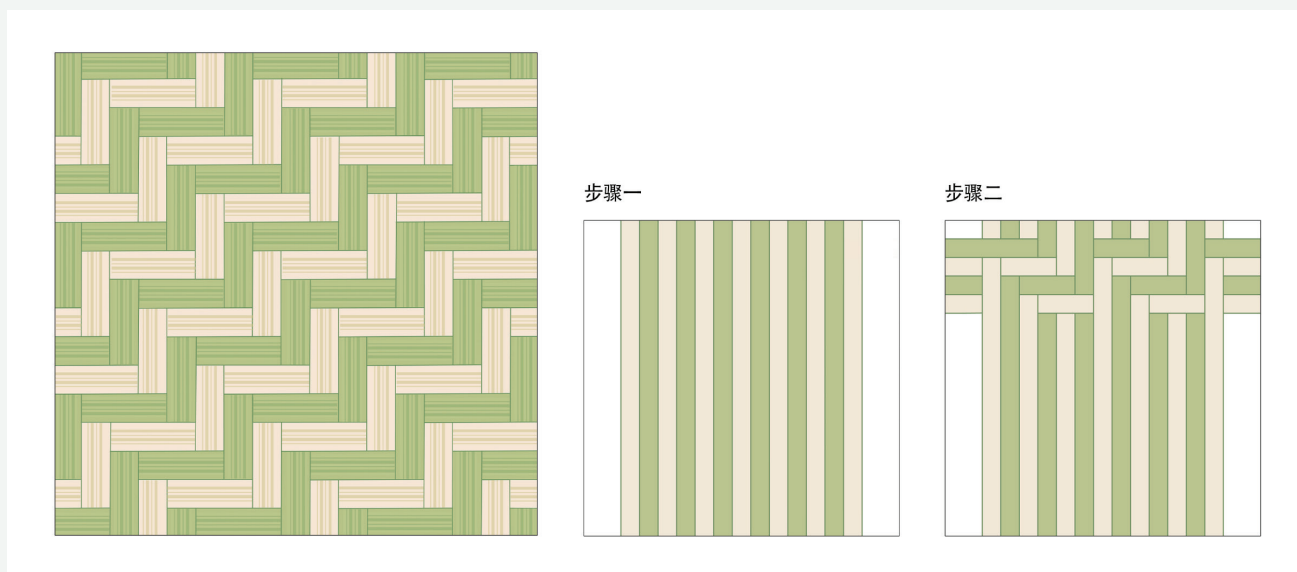

图 4-7 双色人字编图案及步骤图解

3) 多角编

示例图案：

(4) 基础三角眼编

步骤一：取数根青色竹篾垂直摆放，沿水平方向等宽排列。

步骤二：另取数根深绿色竹篾，将其作与水平面呈顺时针 45° 角斜向摆放，等宽排列，并通过压一挑一的方式插入已经摆放好的竹篾中。

步骤三：最后取数根原色竹篾，将其作与水平面呈逆时针 45° 角斜向摆放，等宽排列，并通过压一挑一的方式插入已经摆放好的竹篾中。由上至下重复这一步骤直至将所有竹篾编在一起。

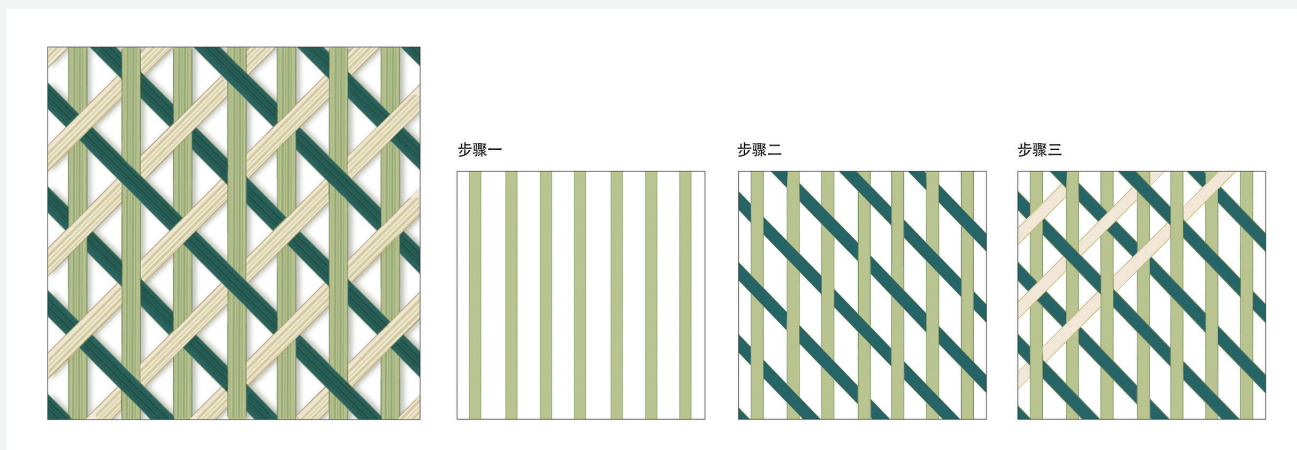

图 4-8 基础三角眼编图案及步骤图解

(5) 基础六角眼编

步骤一：取数根深绿色竹篾，将其作与水平面呈顺时针 60° 角斜向摆放，等宽排列。

步骤二：另取数根青色竹篾水平摆放，沿垂直方向等宽排列，放置在深绿色竹篾上。

步骤三：最后取数根原色竹篾，将其作与水平面呈逆时针 60° 角斜向摆放，等宽排列。通过挑起一根深绿色竹篾，再压过一根青色竹篾的方式插入已经摆放好的竹篾中，由上至下重复这一步骤直至将所有竹篾编在一起。

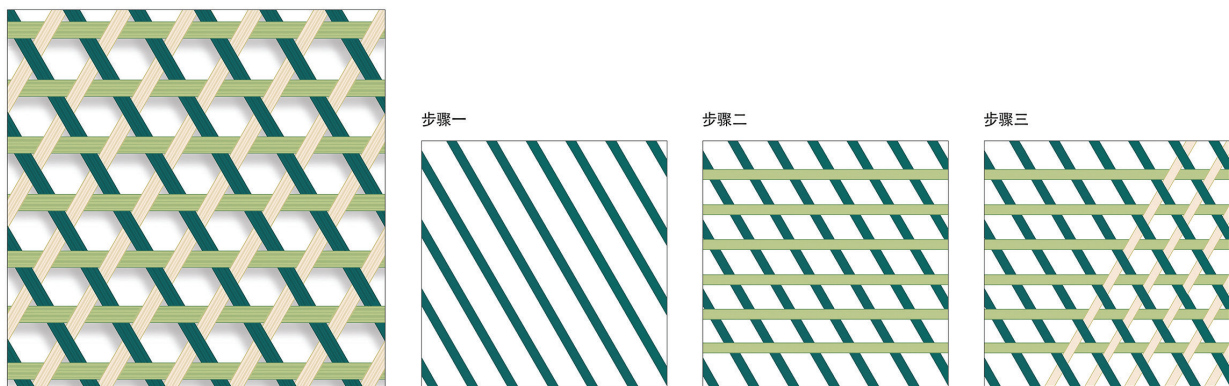

图 4-9 基础六角眼编图案及步骤图解

(6) 龟甲编

步骤一：取原色、青色和深绿色竹篾各两根，每两种颜色竹篾之间呈 60° 夹角摆放，并将竹篾通过压二挑二的方式编织在一起。

步骤二：依次增加每种颜色的竹篾，将青色竹篾通过压一挑二原色竹篾，深绿色竹篾通过压一挑二青色竹篾，原色竹篾通过压一挑二深绿色竹篾的方式将所有竹篾相互编织在一起。

步骤三：在编织过程中，保持每两种颜色竹篾之间呈 60° 夹角，按照步骤二的规律依次增加每种颜色的竹篾，多个规则重复的立方体图形逐渐显现。

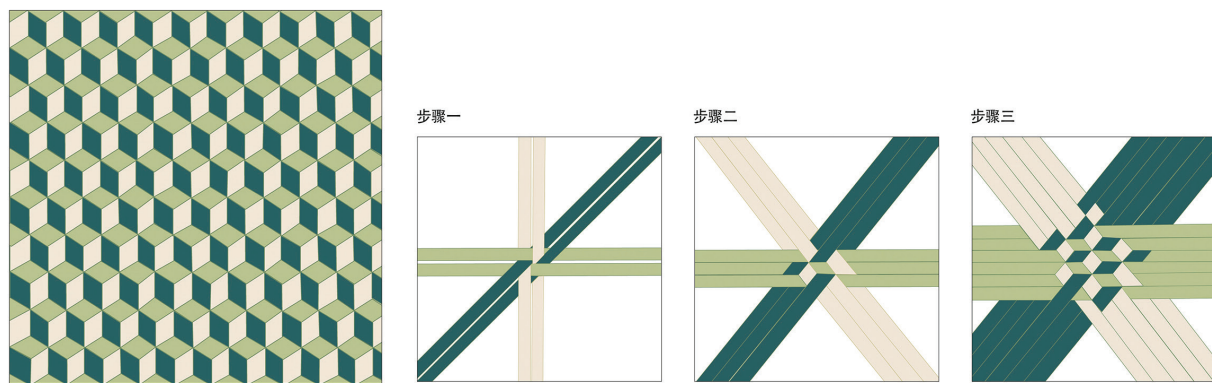

图 4-10 龟甲编图案及步骤图解

4) 螺旋编（亦称轮口编）

示例图案：

（7）三色螺旋编

步骤一：取原色、青色和深绿色竹篾各一根为一组，将它们作顺时针交叉摆放，竹篾两两之间呈 25° 夹角。

步骤二：再取与步骤一相同的一组竹篾，将它们如同步骤一排列，通过将原色竹篾压过第一组的深绿色与青色竹篾，挑起原色竹篾，将青色竹篾压过第一组的深绿色竹篾，挑起青色竹篾，再压过原色竹篾，最后将深绿色竹篾挑起上一组的深绿色竹篾，再压过青色和原色竹篾的方式插入已经摆放好的竹篾中。沿顺时针方向，按照步骤二的方式再重复编织三组竹篾，直至将所有竹篾以环形交织的方式编织在一起。

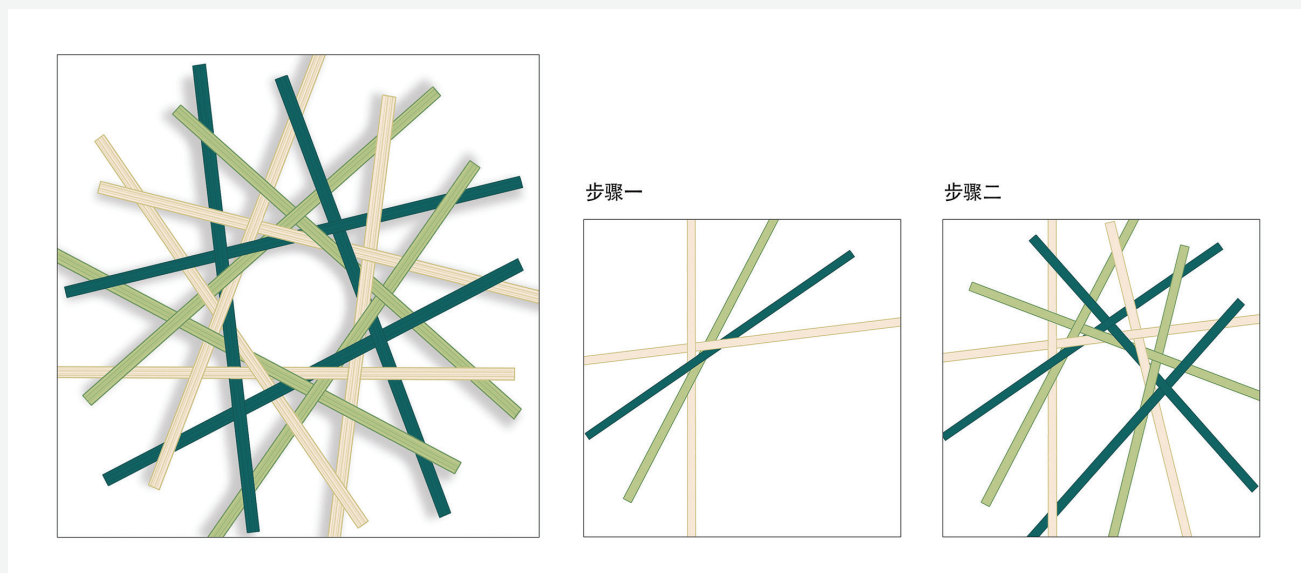

图 4-11 螺旋编图案及步骤图解

4.2.2 装饰编织法

1) 穿篾穿丝编

示例图案：

（8）穿蔑米字编

步骤一：取数根青色竹篾，将它们相互垂直摆放，并通过压一挑一的方式编织，形成疏密有序的青色十字编。

步骤二：再取数根较粗的深绿色竹篾，通过压一挑一的方式编织成深绿色十字编，放在青色十字编上。

步骤三：再取数根原色竹篾，将其沿与水平面呈逆时针 45° 角方向，通过挑起青色十字编的两个对角交叉点，再压过深绿色十字编两个对角交叉点的方式，穿入已经编好的两个十字编竹篾中。

步骤四：最后再取数根原色竹篾，将其沿与水平面呈顺时针 45° 角方向，通过挑起青色十字编的另外两个对角交叉点，再压过深绿色十字编另外两个对角交叉点的方式，穿入编织好的两个十字编竹篾中。重复上述步骤直至将所有竹篾相互编织在一起。

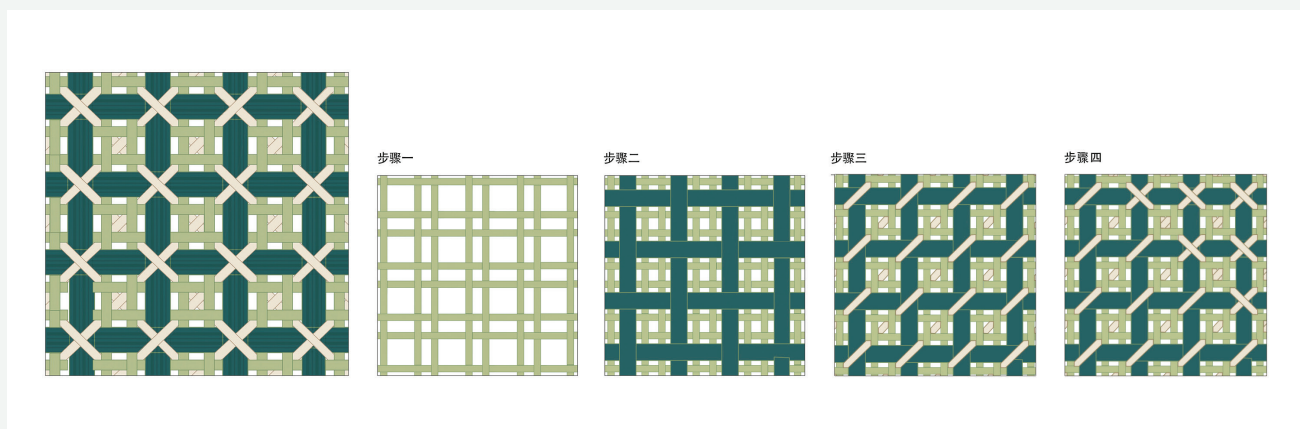

图 4-12 穿篾米字编图案及步骤图解

(9) 穿丝六角编

步骤一：取数根青色竹篾，参考“基础六角眼”的教程，编织好基础六角眼图案。

步骤二：再取数根原色细竹丝，将它们垂直摆放，通过压一根水平摆放的青色竹篾，挑起相互交叉的两根斜向青色竹篾的方式，插入已经编织好基础六角眼图案中。

步骤三：再取数根原色竹丝，沿与水平面呈逆时针 30° 角方向，通过压一根与其垂直的青色竹篾，挑起相互交叉的两根斜向青色竹篾的方式，插入已经编织好基础六角眼图案中。

步骤四：再取数根原色竹丝，沿与水平面呈顺时针 30° 角方向，以步骤三同样的方式，插入已经编织好基础六角眼图案中。重复这一步骤直至将所有竹丝穿编在一起。

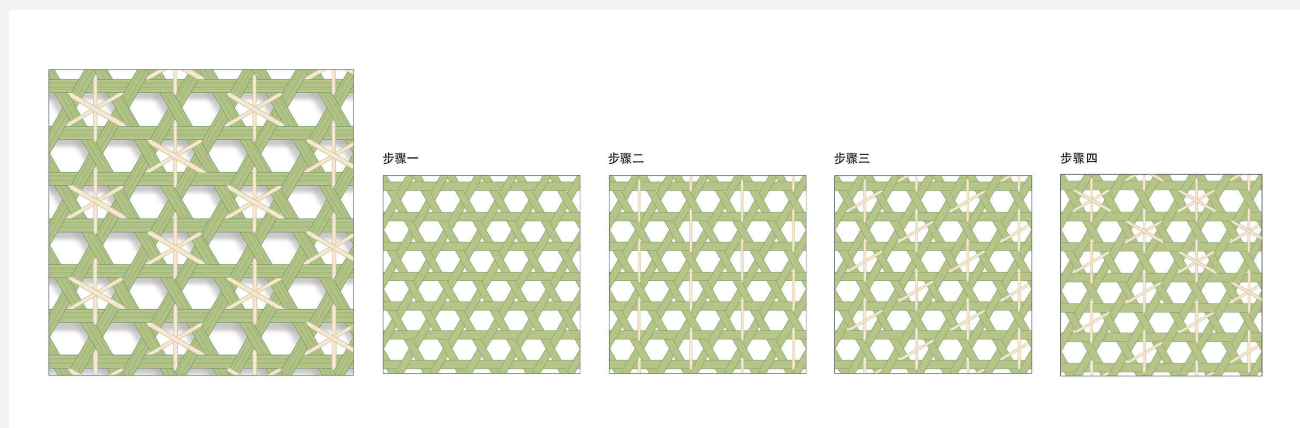

图 4-13 穿丝六角编图案及步骤图解

2) 叠加编

示例图案：

(10) 叠加八角编

步骤一：取两根青色竹篾作为一组，水平摆放，由上至下，多组竹篾沿垂直方向等宽排列。

步骤二：另取两根青色竹篾作为一组，垂直摆放，由左至右将每组竹篾通过压一挑一的方式插入已经摆放好的竹篾中。需注意，每两组竹篾之间的间距与横向竹篾的排布间距相同。

步骤三：再取数根原色竹篾，沿与水平面呈顺时针 45° 角方向，等宽排列，通过压过一组水平摆放的青色竹篾，再挑起一组垂直摆放的青色竹篾的方式（即压二挑二）插入已经摆放好的竹篾中。

步骤四：最后另取数根原色竹篾，沿与水平面呈逆时针 45° 角方向，等宽排列，并通过压二挑二插入已经编好的竹篾中。重复这个步骤直至将所有竹篾编在一起

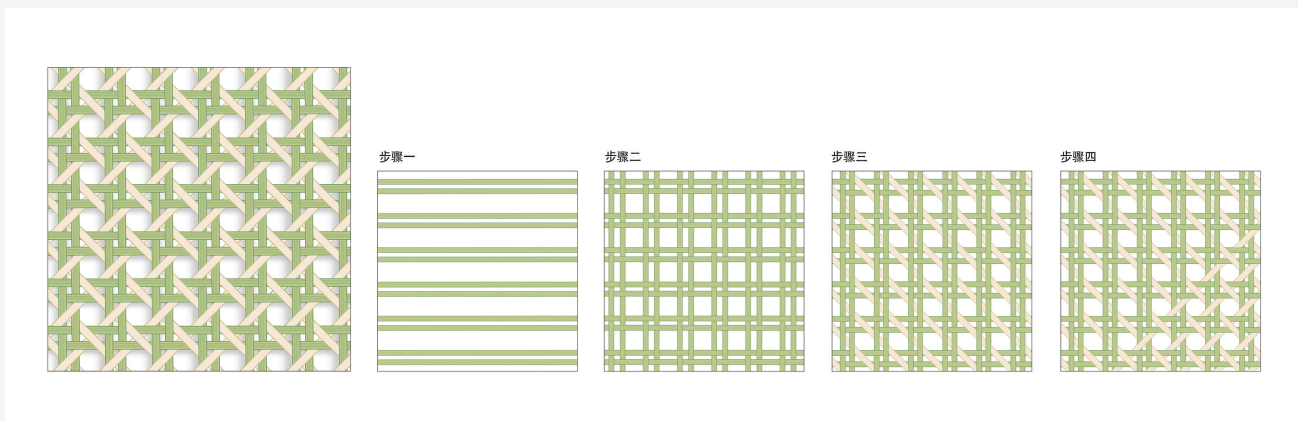

图 4-14 叠加八角编图案及步骤图解

3) 画面编

示例图案：

(11) 满天星花编（回字编）

步骤一：取数根青色竹篾，将它们垂直摆放，沿水平方向紧密排列在一起。注意，一个“回”字图案至少需要经纬两个方向各9根竹篾。

步骤二：由上至下，将第一根原色竹篾先压一再以挑三压一挑三压三的方式重复，第二根原色竹篾以挑三压三挑三压一的方式重复，第三根原色竹篾先挑二再以压五挑五压五的方式重复，第四根原色竹篾先挑一再以压三挑一压三挑三的方式重复，第五根原色竹篾通过压三挑三压三挑一的方式编入青色竹篾中，第六根原色竹篾按照第四根相同的方式编入，第七根原色竹篾按照第三根相同的方式编入，第八根原色竹篾按照第二根相同的方式编入，第九根原色竹篾按照与第一根相同的方式编入。这样，就出现了一个或数个完整的“回”字图案。

步骤三：由上至下，重复步骤二。每当把九根原色竹篾编入青色竹篾中，即可形成一组“回”字图案，直至编满整个画幅。

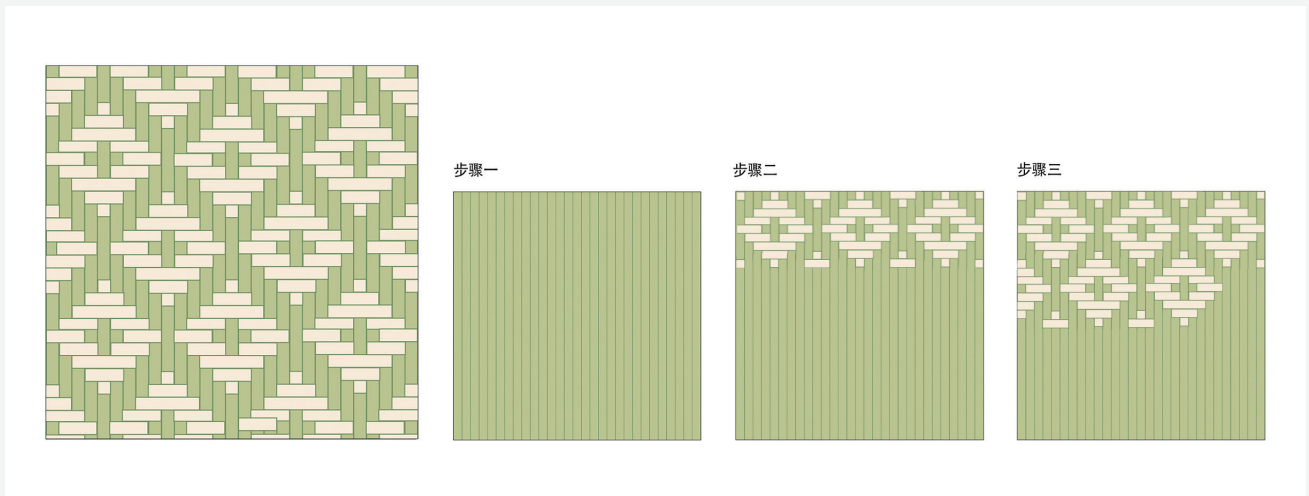

图 4-15 回字编图案及步骤图解

(12) 福字编

步骤一：取数根青色竹篾，将它们垂直摆放，沿水平方向紧密排列在一起。

步骤二：取数根原色竹篾，根据“福”字参考图纸，有序挑压过青色竹篾，自上而下编织，直至“福”字图案完全显现。

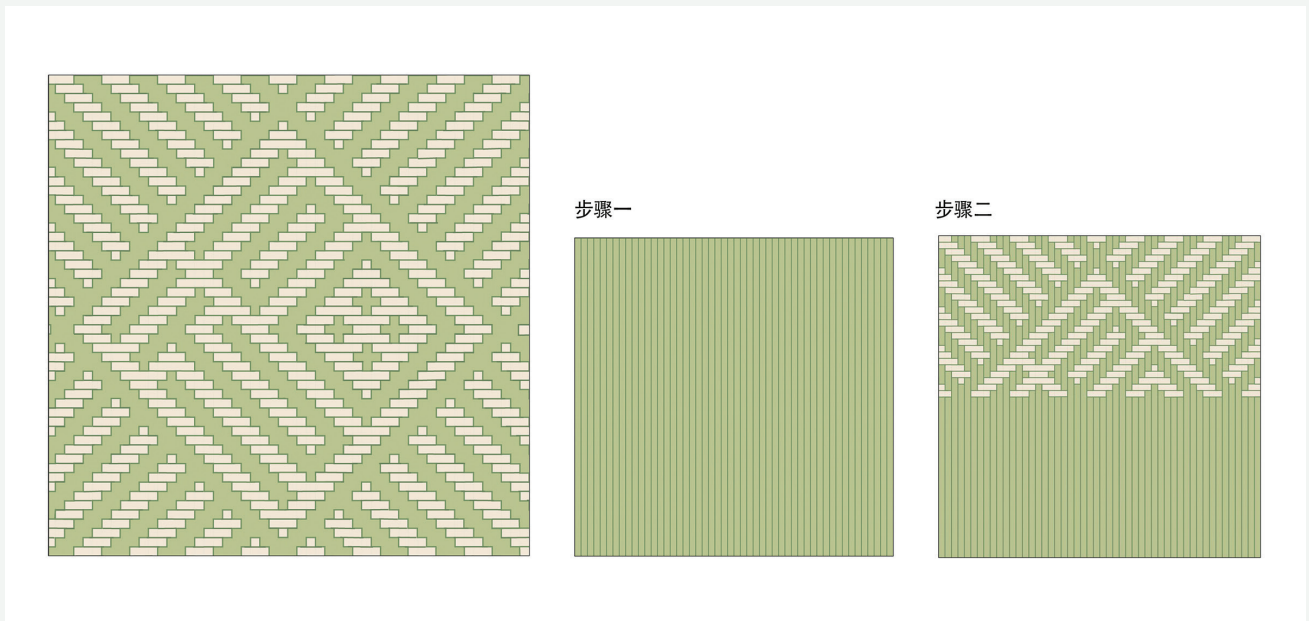
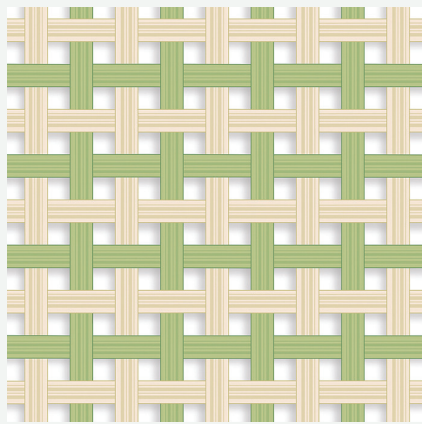

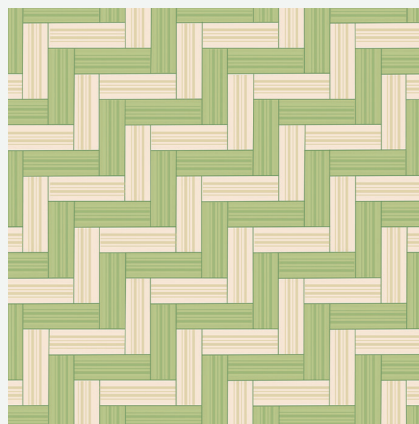
图 4-16 福字编图案及步骤图解

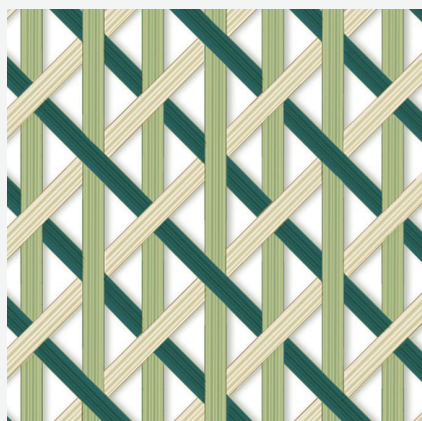
双色十字编图案

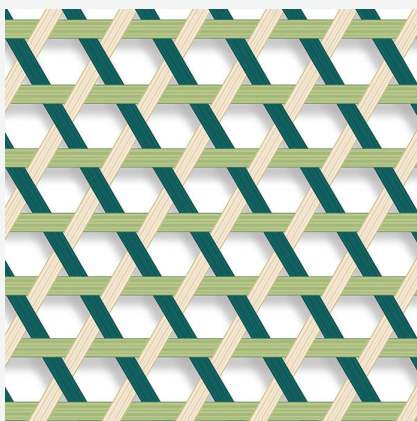
双色菱格编图案

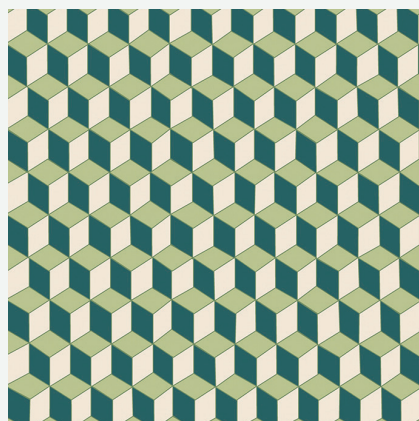
双色人字编图案

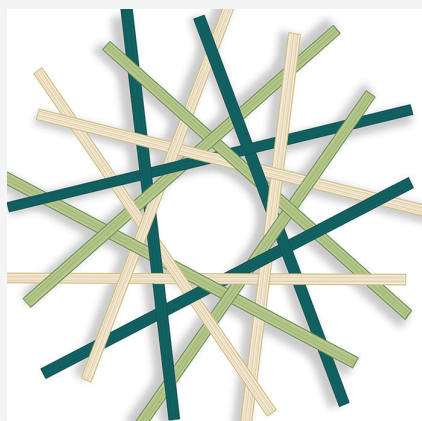
基础三角眼编图案

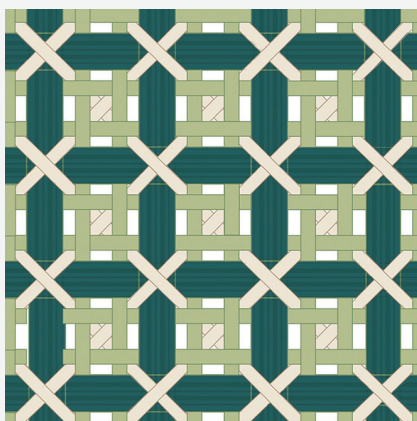
基础六角眼编图案

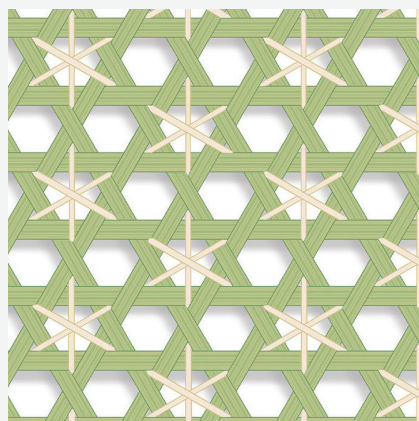
龟甲编图案

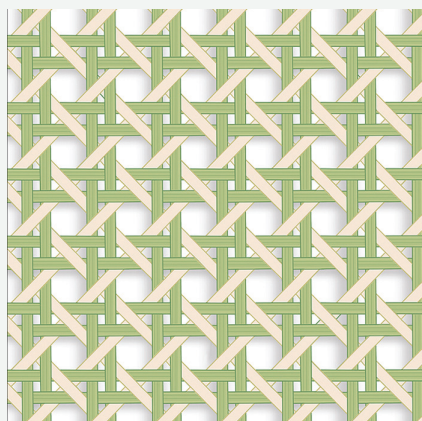
螺旋编图案

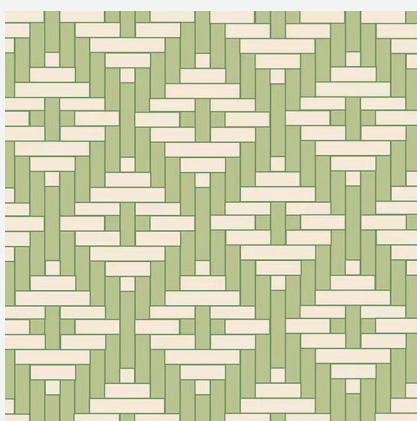
穿篾米字编图案

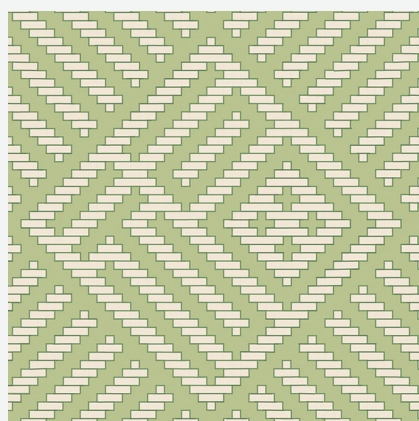
穿丝六角编图案

叠加八角编图案

回字编图案

福字编图案

5. 竹编的现代设计与产品创新

5.1 现代设计嬗变

20 世纪 20 年代开始，工业标准化生产的普及导致了以包豪斯为代表的现代设计运动，由此奠定了现代设计简洁、抽象、概括的审美特征，现代设计的愿景之一是借助高效率的工业生产，让普罗大众都能享受到兼具“良好机能”和“形式美”的产品¹⁶。

而一个世纪以来，高速的经济发展、以 GDP 为中心的发展政策，通过产品、建筑设计而导致 21 世纪的城市蔓延、过度消费、污染环境的恶劣状况出现，创意界因此转向了“共益设计”、“可持续设计”的探讨，寻求在设计生产与保护生态中的平衡¹⁷，这种设计产出的产品往往采用绿色可持续材料，生产过程也更加环境友好，而竹编

作为纯天然材料手工制品，在当下这种人与自然和谐共生的新设计、新制造浪潮中潜力无穷。

此外，现代设计也在经历着新一轮演变，通行国际的审美与地方特点、民族文脉结合愈加紧密，形成了具有现代的结构、功能，同时具有地方特点、民族特点的设计，成为具有民族性的现代设计。这种探索有两个方向：第一，体现一个民族审美习惯的现代设计，比如日本设计的紧凑、多功能、简洁，北欧设计的人情味和使用自然材料，注重审美风格、内含的体现，而并不是直接采用具象的，体现民族特征的形式；另一种则是吸收一些民族传统形式而设计的现代作品，从在地文化特别是手工艺中攫取灵感，应用到产品设计、建筑设计、平面设计之中，在中国，这种风格被称之为“现代中式”或者“新中式”，竹子是中

图 5-1 北欧设计的代表品牌宜家将竹编运用到现代生活用品的设计制作中 ©IKEA

¹⁶ 王受之.世界现代设计史.中国青年出版社, 2015, 144-145.

¹⁷ 王受之.世界现代设计史.中国青年出版社, 2015, 261-263.

式美学的重要象征之一，竹编的表现形式也丰富多样，竹编是诠释中国传统审美意趣与“新中式”风格的极佳载体。

5.2 竹编创新设计要点

5.2.1 由受众出发的设计

在获得灵感之后，我们在设计的一件产品的最初环节，就是确定它的目的或效用，在现代设计中，功能性原则往往具有第一性，即在功能被明确的前提下，设计者再进一步去考虑美学要素，将它设计的更加美观，更具有视觉吸引力一些。而在当代，随着消费者审美眼光的进步，能够平衡好的功能性与漂亮的外观，且能够在被使用的过程中与用户产生情感链接逐渐成为了衡量一件好设计的新标准。因此，在设计竹编产品的第一个必要环节，就是明确它的受众，从而确定它如何吸引受众的注意力的策略，以及满足受众需求

的方式，并设计出它区别于其他竞品的独特性。

不同的竹编产品对应了不同受众的喜好、需求，比如景区游客与年纪偏大的传统消费者更加青睐风格经典沉稳，有吉祥如意，能够作为伴手礼的竹编产品，例如装饰有吉祥文字图案、中式纹样的竹编摆件、扣丝茶具；儿童则对能够自己亲手DIY的竹编制品更感兴趣，比如竹编动物书签、竹编风铃等，色彩跳跃，有视觉冲击力；喜爱新中式风格的消费者可能会选择能够穿戴在身上的竹编制品，以体现他们的审美取向，例如竹编扇子、手机壳、首饰等。

在找到你的目标客群后，你可以通过分析他（她）们的兴趣爱好、使用场景来确定你要制作的竹编产品具体品类和风格，例如它是一件实用的日用品还是一件具有视觉吸引力的装饰品，请记住，设计的一个重要目的是，把产品送到最适合使用的人手中。

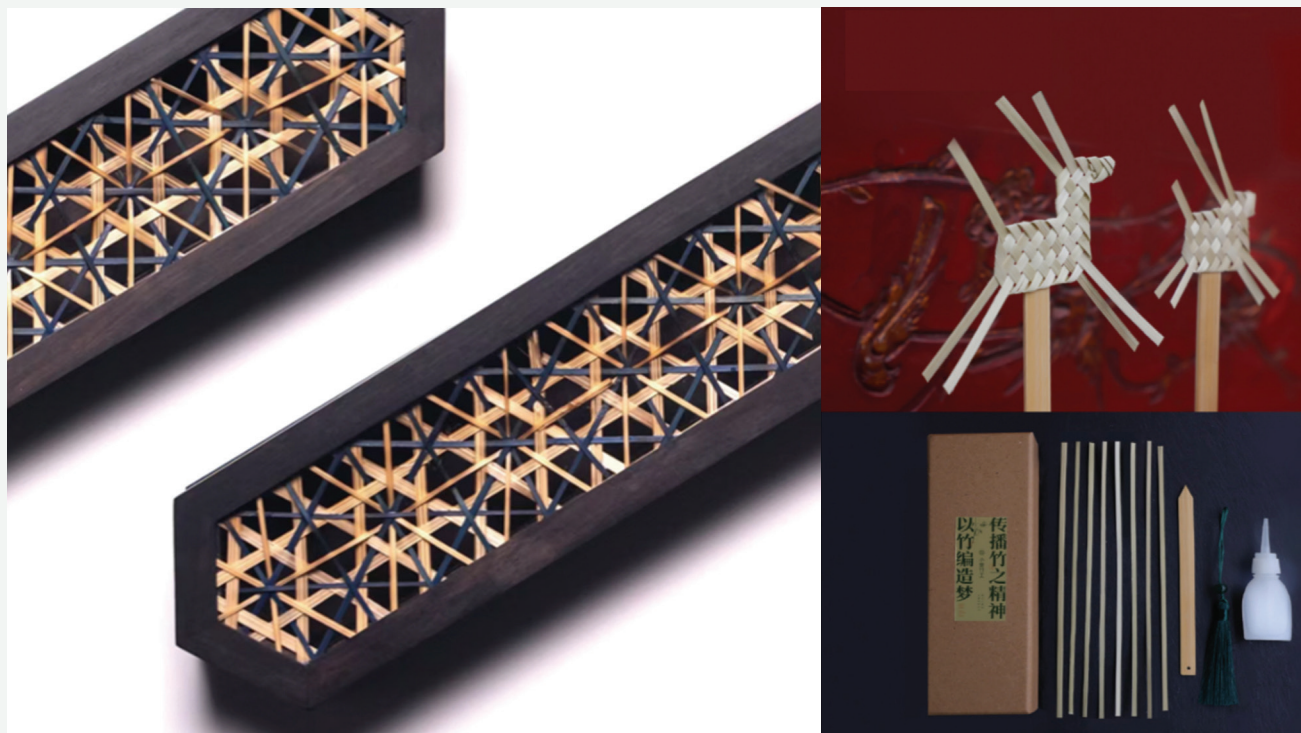

图 5-2 竹编线香盒和书签对应了不同的受众群体，前者更受成熟人士的青睐，而儿童则更喜欢后者 © ©艺术竹编钱利淮（左图） ©小宽竹工（右图）

5.2.2 视觉要素

色彩

一般情况下，我们都是通过视觉获取各种信息，其中色彩往往是构成事物带给人的第一印象中最关键的元素之一，色彩被设计界广泛认为有可以激发情感、刺激感官的功效，因此在现代设计中，设计师们常常利用调整颜色的鲜艳度（饱和度）、亮暗（明度），设置不同的色彩组合来增强作品的视觉美感。

竹篾的色彩可分为原色和加工色。原色指未经保青工艺处理的竹子，其颜色会因氧化而自然变为黄褐色。加工色则可分为两类：一种是通过烤制使得竹篾颜色变深，碳化程度不同，竹篾颜色不同；另一种是人工将竹篾染成五彩缤纷的颜色，以满足多元审美需求。

实用的配色工具：色轮，也称色环，是一种圆盘工具，用于帮助我们定义颜色及其相互之间的关系，色轮将颜色分为三大类：

- 1) 原色：原色不能通过混合其他颜色形成。所有其他颜色都来自原色——通常是红色、黄色和蓝色。
- 2) 次要颜色：次要颜色是通过混合两种原色创建的。大多数情况下，次要颜色是橙色、绿色和紫色。
- 3) 三级颜色：三级颜色是原色和次色的组合。他们通常有两个单词的名字，比如“红橙色”或“蓝绿色”。

在设计现代化的竹编产品时，色彩使用应参考以下原则：

- 1) 控制颜色的数量，最好将颜色种类限制在 4 种之内，太过繁杂的颜色会掩盖掉竹编本身的肌理之美，也与当代设计推崇的简约风格相悖。

图 5-3 色轮上的颜色可以被分为原色、复色、间色

2) 利用色轮设置颜色组合的技巧

- a. 采用色轮上邻近的颜色（类似色）。在色轮上，类似的颜色彼此相邻，也几乎同属一个色调。这种低对比度的组合呈现出平静感，也常见于自然界中，并成为最和谐的色彩搭配之一，能够满足在设计中要保持平衡，低调和稳重，避免过于复杂效果的需求。

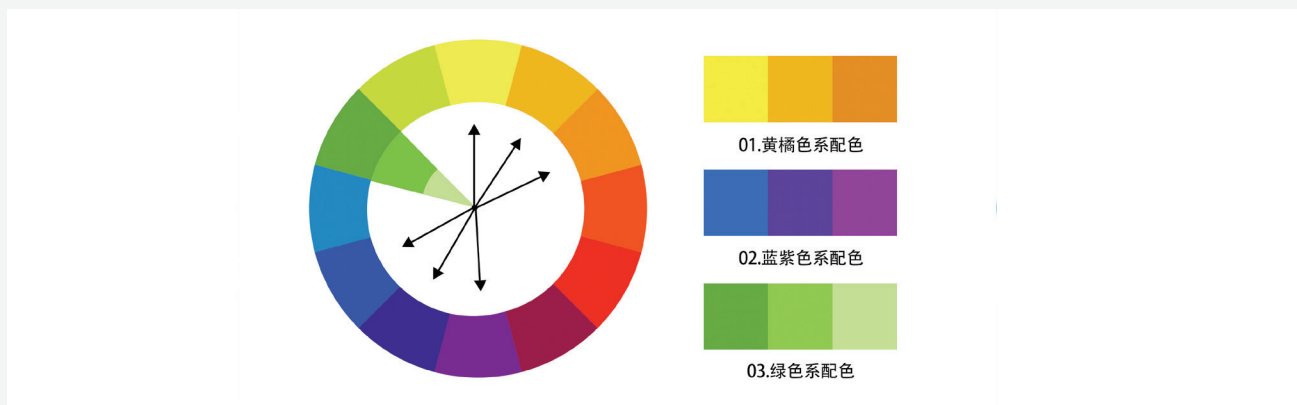

图 5-4 类似色配色方案

b. 采用色轮上相反的颜色（互补色）。互补色在色轮上相互对立，这种对立关系创造了强烈的对比，使得这种色彩和谐成为一项极具挑战性的任务，尤其是对于新晋设计师而言。当使用饱和度很高的颜色时，比如三原色，这种对比尤为显著。互补色创造了充满活力的视觉效果，使产品因为色彩而成为人们视线中的焦点。如果发现对比过于强烈，可以通过降低饱和度或调整明暗度的方式来使颜色感觉更加柔和，不那么突兀。图表 6

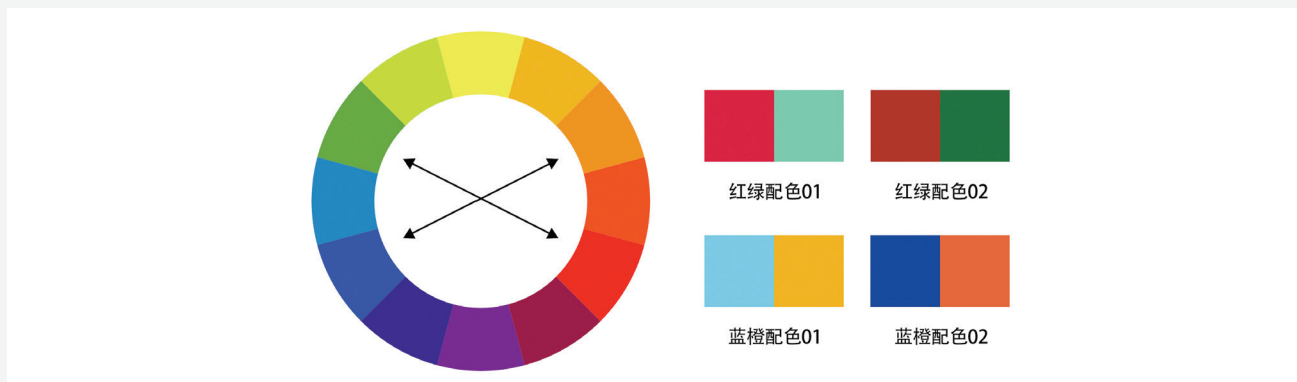

图 5-5 互补色配色方案

c. 把对称的多边形（三角形和方形）放在色轮里面，选取尖角落点的颜色。这是一种介于同类色和对比色之间的配色方法，能够在保证有一定视觉变化的同时不失和谐之美，需要注意的是多边形的边和角越多，落点的颜色就越接近，对比度越低。

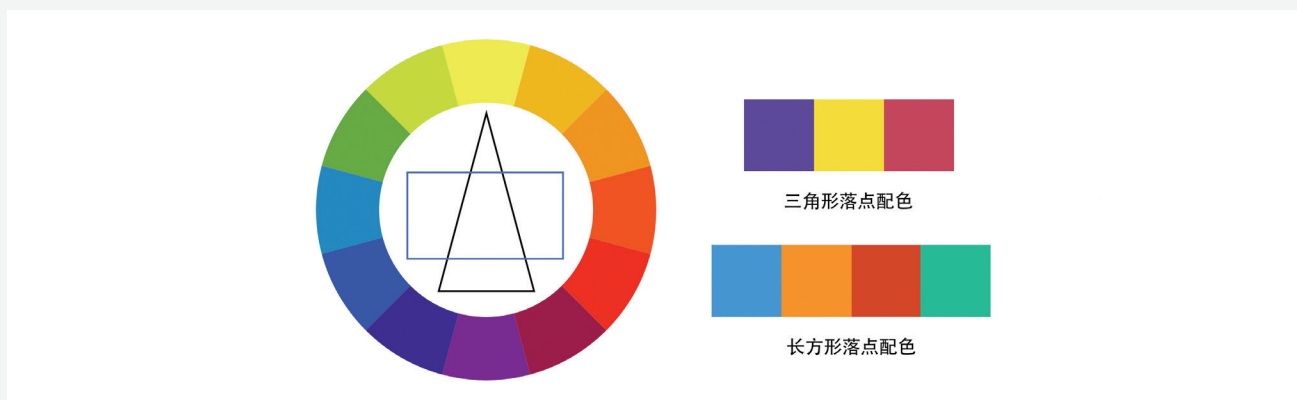

图 5-6 多边形配色方案

3) 当你有一张灵感图片时, 尝试将用 photoshop 工具的滤镜功能将图片马赛克化, 并用“颜色吸管”工具从马赛克色块中选择 2-4 个主要颜色组成配色方案。

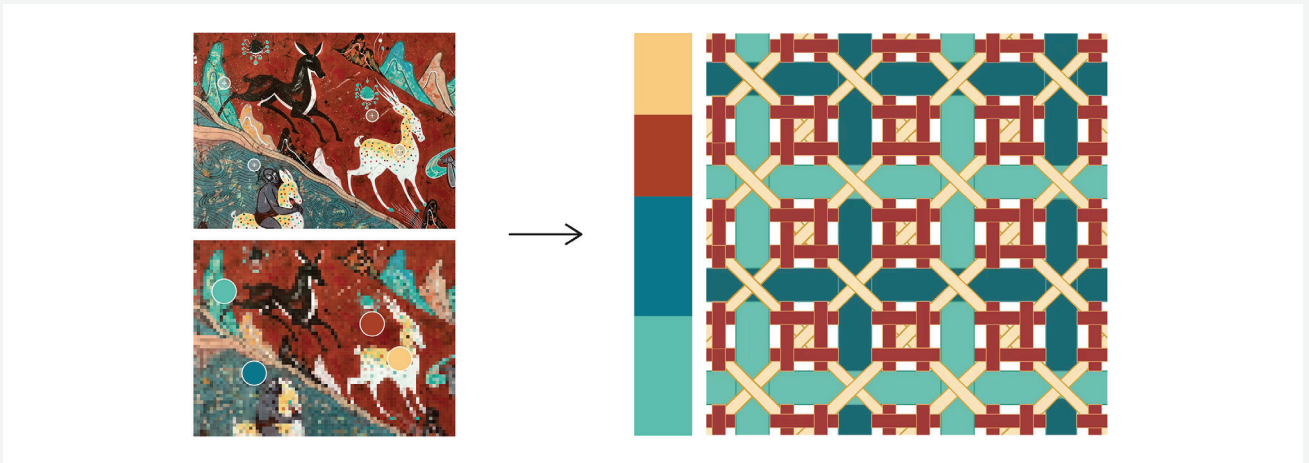

图 5-7 使用图片马赛克方法吸取颜色组成配色方案

4) 将灰色作为搭配颜色使用。在平衡画面时, 包括自然氧化的竹篾原色在内的灰色是最安全的选择, 能够丰富画面层次而不与其他颜色争艳¹⁸。

图案

传统竹编图案大多以几何纹、吉祥文字纹、植物纹、动物纹等为主, 大多处理方式单一, 容易产生呆板, 枯燥乏味之感。针对竹编图案的创新设计, 可以采用以下几种方式:

- 1) 在编织图案造型上, 相对传统更加简化, 简化繁琐的曲线形式, 用更简洁疏朗的方式展示竹编的编织美。
- 2) 在编织传统的文字或动植物纹样时, 可以用更加抽象、概括的方式对图案进行处理, 以契合现代设计追求“少即是多”的审美取向。
- 3) 用竹编编织复刻具有现代审美, 具有国际认知度的图案, 如千鸟格、棋盘格、苏格兰格纹等等, 也会产生令人惊喜的传统与现代的融合效果。

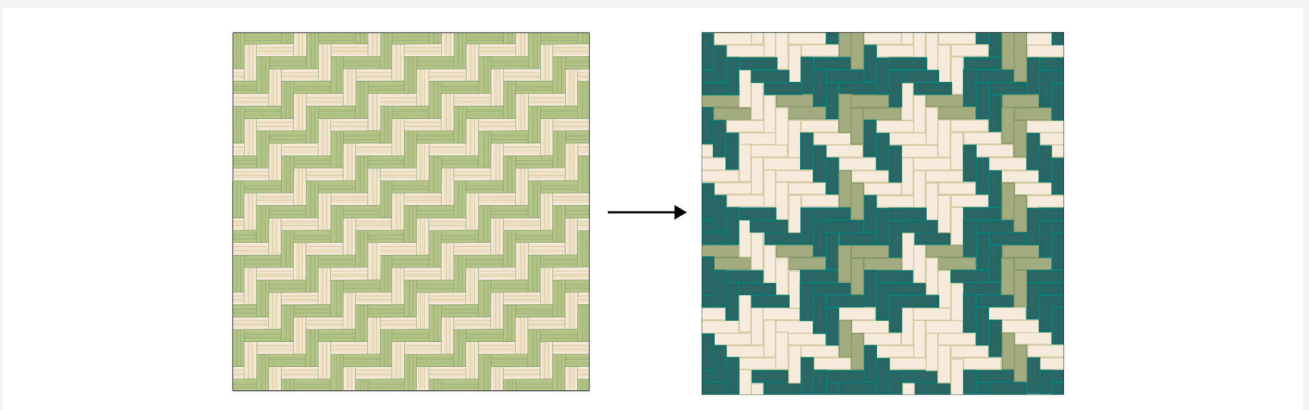

图 5-8 通过变换竹篾颜色, 将基础人字编转化为千鸟格图案

¹⁸ 奥博斯科编辑部. 配色设计原理. 中国青年出版社, 2009, 170.

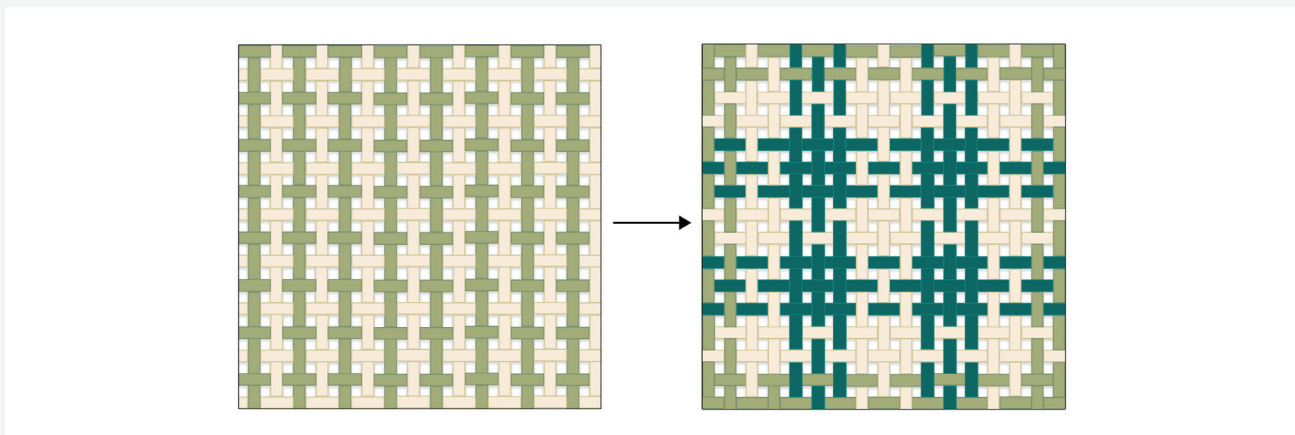

图 5-9 通过变换竹篾颜色，将十字编转化为苏格兰格纹图案

5.2.3 多种材质组合

不仅有完全使用竹材料和编织技艺制作而成的产品，也有将竹编与其他材料、工艺结合制作的产品，例如将竹编与高温白瓷技艺相结合的“竹丝扣瓷”，既体现出质感的碰撞，白瓷茶具的竹编外衣也具有隔离高温的实际作用。

在设计现代竹编产品时，我们可以根据产品的用途和风格发散想象力，尝试将竹编与其他材料、工艺相结合，以探索更多可能性。例如，通过将竹编与金属、布艺、皮革等不同材质巧妙搭配来设计产品，满足多样的功能需求，实现丰富的视觉效果。

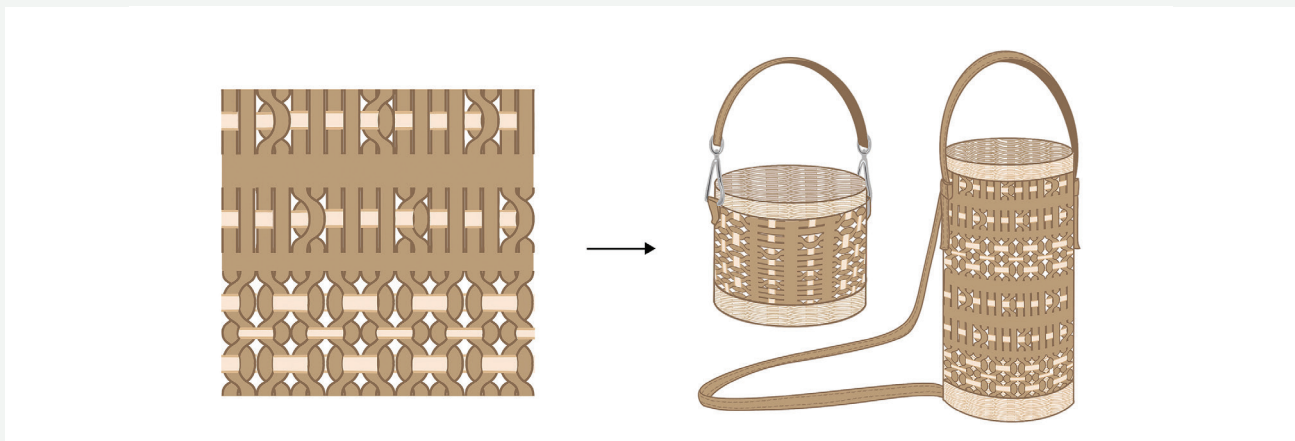

图 5-10 将竹篾与皮条两种材料结合制成的布袋

5.3 竹编产品创新设计方法

5.3.1 如何使用 AI 工具增强你的设计

作为 2022 年 3 月才刚刚面世的 AI 绘画工具，Midjourney（人工智能图像生成器）拥有宏大的数据库以及创造图像的优秀能力，因此仅一年时间就已经火爆全球，成为 AI 绘画领域的代表性应用。当我们输入文字指令，人工智能背后的大数据系统会搜集全世界的线上资源将这条指令转化为生动的

图像。在这个过程中，创作者的抽象想象会被放大和增强，并转化为现实，从而创造出前所未有的不可思议的奇妙作品。

在设计竹编产品的过程中，我们可以通过使用 Midjourney 工具把我们头脑中的想法转化为具象的图像。这些生成的图像可以作为设计的灵感图、草图甚至成品效果图使用，从而大大提高了设计效率，节省了冗长的打样与修改环节。

使用 Midjourney 的流程包括这些环节：明确设计目的→确定关键词→输入指令→生成初版图像→按需调整→生成再版图像

步骤一：按照前文介绍过的创新设计要素，我们首先要明确设计的对象，它面向哪些人群？具备什么样的功能？有什么样的视觉特征，以及由什么材质构成？并把每一个要素确定为具体关键词：

- a. 主体：一套以中式竹编和少数民族蜡染布料搭配为特色的家居设计
- b. 使用人群：喜爱新中式风格的人群
- c. 功能：休闲放松
- d. 颜色：木原色、靛蓝色、白色
- e. 材质：竹管、竹篾、蜡染布料

为了让生成的图像更确切、真实，我们还需要补充一些有关风格、氛围和场景的关键词：

- f. 风格：新中式风格、后现代风格、民俗风格（风格可以是一种设计流派的风格，如后现代设计风格，也可以是一位设计师的个人风格，如密斯凡德罗风格）
- g. 氛围：在一个安静的房间中、柔和的灯光下

步骤二：接下来，我们需要把以上关键词转化为一段描述性的文字，也就是文字指令。点击 Midjourney 的 imagine 功能，在对话框中输入以下指令（指令需要转换为英文输入）：一套为喜爱新中式的时髦的人群所设计的，以中式竹编和少数民族蜡染布料搭配为特色的，融合了新中式风格、后现代风格、民俗风格的家居组合，它们由竹木和蜡染布料制成，被放置在一间干净房间内，柔和的灯光下。

步骤三：很快，我们会得到 4 张不同的生成图片，这些图片十分写实，点击“U+number”按钮，就可以获得其中任意一张图片的放大版本，更加直观地看到实物产品的样子。我们还可以根据设计想法进一步调整现有的图片，比如，如果想确定家具的具体品类，同时让椅子的轮廓更加流线化，竹编的细节也更加丰富，并把它们放置在一个更具体的环境中，就可以将指令进一步完善为：“一套为喜爱新中式的时髦的人群所设计的，以中式竹编和少数民族蜡染布料搭配为特色的，融合了新中式风格、后现代风格、民俗风格的家居组合，包括桌椅、橱柜、屏风、灯具等品类，由精细的竹编和装点着多种花型的蜡染布料制作，被放置在一间干净的具有中式审美的茶室内，柔和的灯光下。”并再次输入。

步骤四：等到新的图片生成后，我们可以选择一张自己最满意的图片作为设计初稿，在此基础上做一些细节的调整，例如家具竹编的图案细化为更具赤水本地特色的样式。

图 5-11 人工智能根据文字指令首次生成的图片

图 5-12 文字指令调整后，人工智能再次生成的图片

5.4 竹编创新设计案例展示

5.4.1 国内外优秀竹编创新设计案例

案例一：“解构·织光”竹编灯具装置

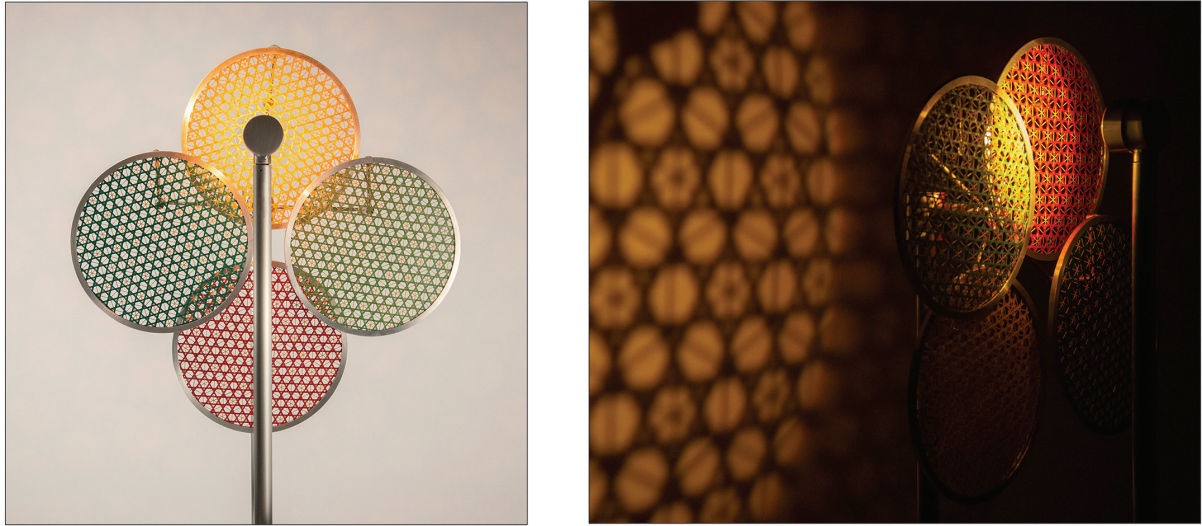

图 5-13 “解构·织光”竹编灯具装置实物图 © 明渡设计

关键词：传统与当代的材质碰撞，动态装置

设计概述：

编织，不仅是一门具体的手工艺，还是一种创作方式，通过将不同的元素交织组合在一起，就产生了广义的编织概念。这是设计师受到竹编技艺启发的新思考，也是“解构·织光”竹编灯具灵感的来源。手工编织的竹片图案被嵌入到配有四轴联动系统的金属框架之中，灯光从竹编间隙中漏出，配合灯架的运动，营造出光线动态交织的全新视觉体验。

应用竹编方法：六角穿丝编

设计师：梁晨

材质：染色竹篾、不锈钢

设计者简介：

明渡设计由设计师梁晨于2016年在德国汉堡成立。设计方向是以家具和家居产品为主，并在平面、交互与空间等设计领域进行开放性的尝试，去不断探索传统与现代，东方与西方，文化与科技相互融合的可能性。明渡设计位于德国汉堡与中国深圳，并将两地优质的设计资源与生产制造优势相互结合，在为品牌提供专业的设计服务外，也致力于设计研究与社会设计。

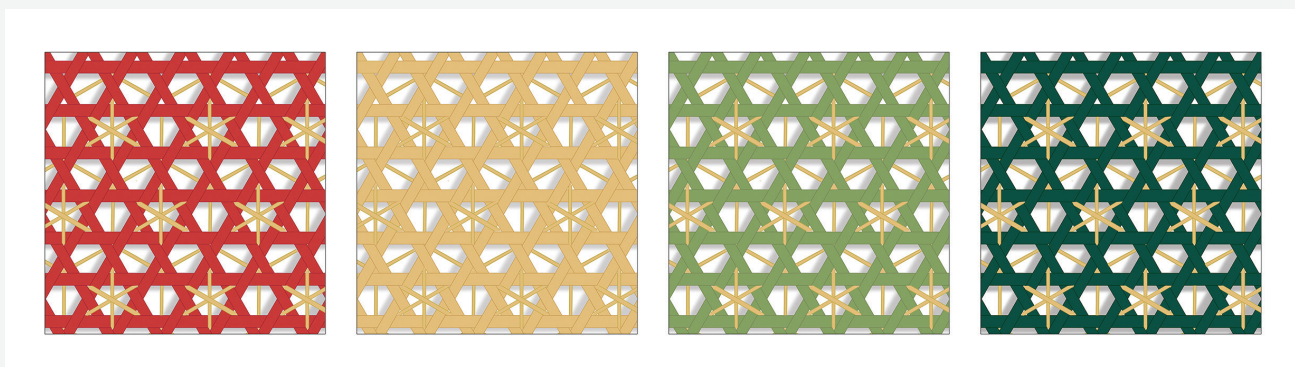

图 5-14 “解构·织光” 竹编灯具装置竹编细节图 ©INBAR

创新点分析：

1) 传统与现代材质碰撞：设计师尝试将有手工痕迹的竹编片与代表着工业生产高度标准化的不锈钢材料结合在一起，不仅让传统竹编在当代设计语境中焕发生机，也为一丝不苟的，冷峻的工业产品增添了一丝温度。这两种传统和现代的材料互相对比衬托，也营造出既冲突又十分和谐的感官体验。

2) 创新功能性：设计师独具匠心地运用竹编网格创造出丰富的光影效果，并特别设计了可互动的结构，使使用者能够自由调整竹编装饰片以产生更加多样化的光影变化，从而改变室内环境氛围。这为竹编在应用场景上开辟了新的可能性。白天时，精美绝伦的竹编回归其装饰属性，“解构·织光”灯具化身一件精致的装置点缀着空间角落。

案例二：“玩竹”竹编动物玩具系列

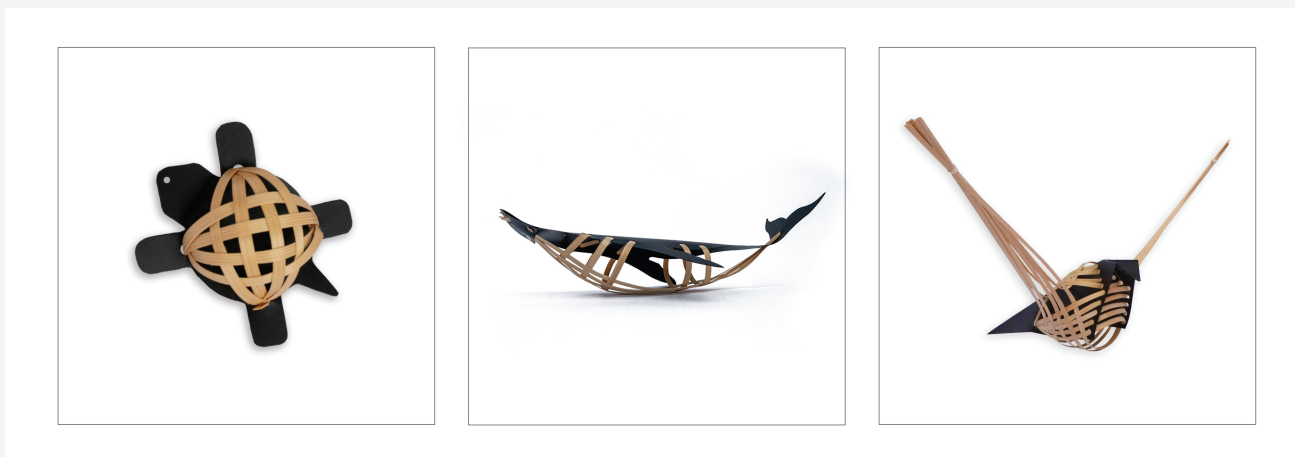

图 5-15 “玩竹”竹编折纸动物玩具系列实物图 ©玩竹公社

关键词：极简风格、不同传统工艺结合

设计概述：

“玩竹”是一个为少儿设计的竹编折纸动物玩具系列，以折纸为骨，竹编为经络，塑造出一个个简约而生动的动物形象，实现了竹编和折纸工艺在现代语境中的全新的碰撞。该系列以材料包的形式发售。设计师解构了中国传统的竹编工艺，将复杂的技法简单化，让小朋友都能够亲自动手体验竹编工艺。

应用编法：十字编

材料：卡纸、原色竹篾

颜色：玩竹公社

设计者信息：

玩竹工社成立于 2017 年，团队成员包括创始人郭航与十余位竹编老手艺人。玩竹工社秉承对自然与传统的热爱，在非遗竹编传承与再设计、乡村在地化建设方向深入挖掘和耕种，致力于让更多人了解中国传统竹文化，并将竹工艺与竹文化融入现代生活语境，获得新生。

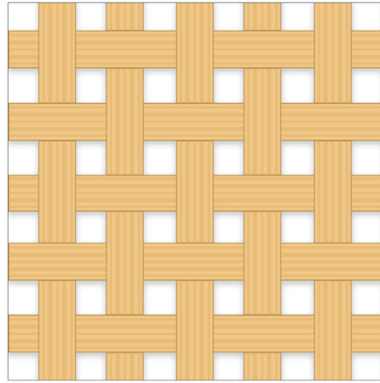

图 5-16 “玩竹”竹编折纸动物玩具系列竹编图案平面图 ©INBAR

创新点分析：

1) 极简风格设计。设计师以鸟、海龟、鲸鱼等多种动物为创作对象，将它们复杂的外形简化抽象，提取主要特征，设计出极简的形象，配色也采用了黑色与竹蔑原色，力求质朴纯粹的视觉效果。这一创作手法符合前文介绍过的现代设计“少即是多”的审美取向，更容易获得消费者的青睐。

2) 不同的传统工艺结合。系列以材料包形式发售，制作过程中需要结合使用竹编和折纸两种传统手工艺，让消费者能够在亲自动手完成作品的同时体验传统手工艺的趣味与魅力。

案例三：“Amazonia Bamboo”竹编珠宝系列

图 5-17 “Amazonia Bamboo”竹编珠宝系列实物图 ©Silvia Furmanovich

关键词：自然奢华，公益事业

设计简述：

这些竹编珠宝来源于 Silvia Furmanovich 品牌的“亚马逊之竹”系列，旨在纪念延续数个世纪的竹编技艺。Silvia 不仅首次在珠宝制作中采用了可持续天然材料竹子，还巧妙地发掘了竹编独特的艺术魅力，将传统编织篮子和其他日常容器的技法创新性地运用于高级珠宝制作中。她充分利用亚马逊竹子卓越的韧性、柔韧性和耐久性塑造出各种精致造型，从而重新定义了高级珠宝的价值。

应用编法：螺旋编、穿丝三角眼编

材质：染色竹片、钻石等宝石、18K 金

设计者：Silvia Furmanovich

设计者介绍：

Silvia Furmanovich 是一个由同名设计师创立的巴西高级珠宝品牌，专注创造将天然材质、传统手工艺与现代审美相结合的珠宝饰品。设计师 Silvia Furmanovich 热爱在旅行中汲取创作灵感，寻找一些珍贵的手工艺和代表性文化元素，并将它们运用到的珠宝设计之中。自创立至今，Silvia 一直与世界各地的艺术大师与顶级工匠合作，坚持以纯手工的方式打造珠宝作品。

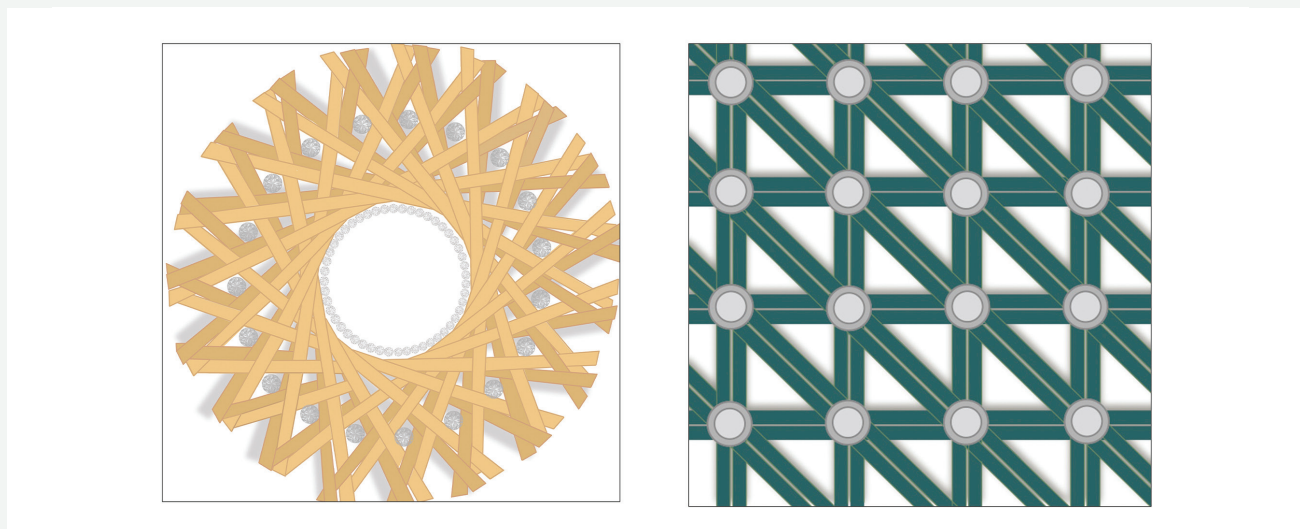

图 5-18 “Amazonia Bamboo” 竹编珠宝竹编细节图示 ©INBAR

创新点分析：

1) 材质碰撞。“亚马逊之竹”系列将钻石、珍珠、松石等珍贵宝石与 18K 金点缀在竹编耳饰、手环之上，珠宝的璀璨光泽与竹子温润质感形成了鲜明的对比，为竹编的质朴之美增添了精致华丽的细节，实现了自然美与人工美，质朴与华丽之间的完美平衡的视觉效果。

2) 可持续性扩展。Silvia Furmanovich 品牌不仅在其“亚马逊之竹”系列中完全采用天然材料和天然染色方式进行竹编珠宝的加工，还与 Instituto Jatobás 组织开展了可持续性方面的合作，该组织致力于巴西可持续生活和意识，并将 80 多公顷土地用于巴西竹子种植。这一合作是为了推动竹产业发展并实现可持续性目标。具体而言，Furmanovich 计划向该机构的工匠传授竹编技术，并与他们合作设计品牌珠宝和家居用品。

5.4.2 清华美院赤水竹编创新设计案例

案例一：“龙运亨通”系列竹编桌摆画材料包

图 5-19 “龙运亨通”系列竹编装饰画效果图

设计概述：

本次设计以龙年春节为主题，将三种赤水代表性竹编样式：三重菱格编、穿蔑米字编和龟甲编应用于装饰画设计，作为画面上龙身上的花纹呈现，旨在更好的传播赤水竹编文化，让竹编与现代设计、传统文化融合共生。有别于由手工匠人制作好的成品，“龙运亨通”系列竹编装饰画采用了半成品材料包的形式，装饰画的竹编部分需要由购买者参考教程，自行DIY完成，在动手中感受制作传统竹编的乐趣。

设计者：刘晨歌、敬文萱

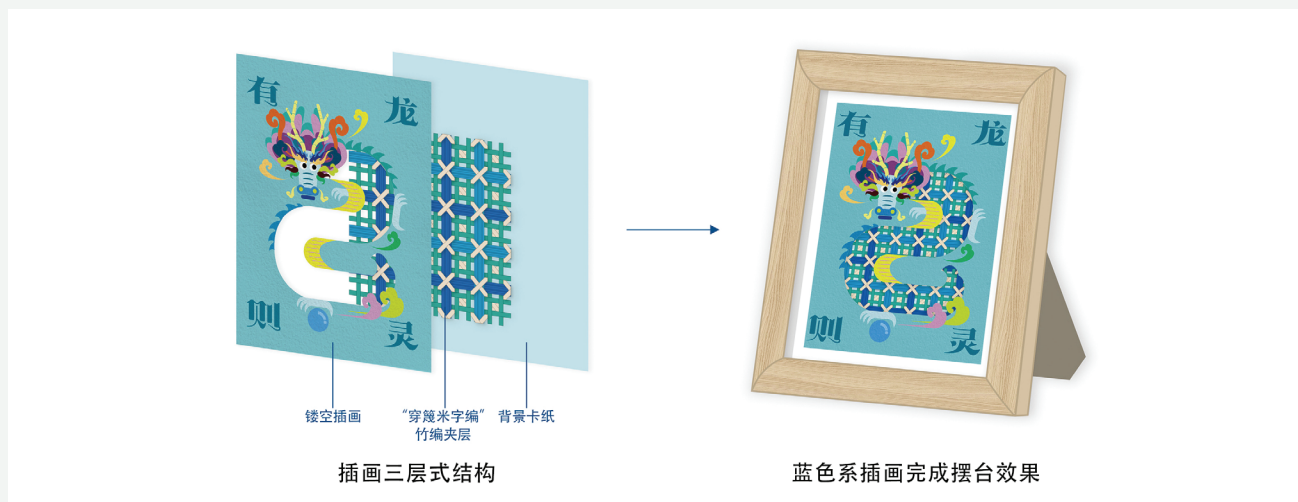

图 5-20 “龙运亨通”系列竹编装饰画材料包使用方式示意

创新点分析：

1) 体验式设计。使用者可以动手制作平面竹编，之后将其与镂空的插画结合形成完整的艺术作品，在制作过程中加深使用者对赤水竹编的了解，更深入地了解并体验赤水非遗竹编的魅力。

2) 现代与传统融合。基于龙年特别设计的现代风格插画与传统赤水竹编被精心搭配在一起，赋予了传统竹编技艺新的生命活力，设计者特别设计了三种不同风格的配色，以期吸引更多样化的消费群体。

案例二：“苗疆掠影”系列竹编皮具

图 5-21 “苗疆掠影”系列竹编皮具之竹编手机壳效果图

设计概述：

本组作品包含手机壳和包袋两个单品。前者设计灵感来自于苗族的百褶裙图案，提取了其独特的色彩与纹理，借鉴百褶裙上的图案，将其抽象化，运用不同粗细的竹篾，以十字编的技法精心编织，以简洁的线条展现出独特的韵律美，再结合皮革制作手机壳既保留了传统图案的精髓，又符合现代审美；后者色彩借鉴于苗族百褶裙上的刺绣颜色，竹编部分以青绿色系中的三种颜色为主，色彩交相呼应，靓丽明快。皮革部分则采用藏青色作为衬托，让整体色彩沉稳与活泼并存，具有民族风情。

设计者：杨姝

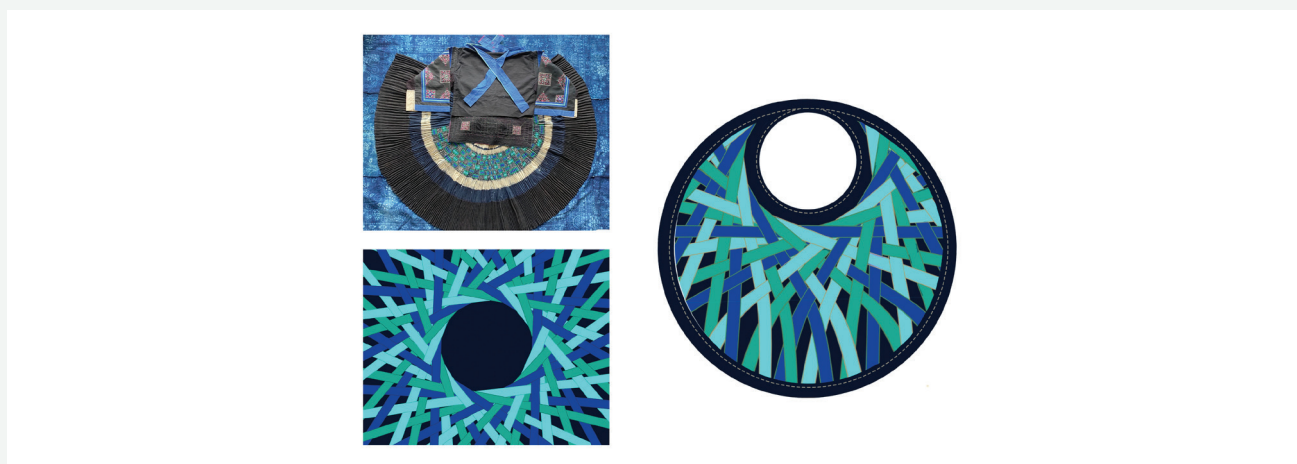

图 5-22 “苗疆掠影”系列竹编皮具之竹编满月包效果图

创新点分析：

1) 编织图案再设计。手机壳上的装饰竹编图案以十字编法为基础，但与传统十字编不同，采用了不同粗细不同颜色的竹篾进行不规则地交错编织，将苗族百褶裙上的图案抽象化地呈现出来。

2) 材料混搭。与以往的完全由竹编或由皮革制作的手袋不同，此款包袋采用了皮革与竹编相结合的设计，以皮革作为包身材料，螺旋编图案附着在皮革包身上，既富有独特的视觉效果，也具有结构上的支撑意义，这种两种材质相结合的实现了实用与美学的双重目的。

6. 产品编织讲解系列

6.1 编织技法

常见的竹编技法有：抬一压一、抬二压二、抬三压三，抬三压五等。本期视频由贵州省级赤水竹编第六代代表性传承人、竹编高级工艺美术师杨昌芹介绍竹编制作中常见的一些编织技术要点。

6.2 竹编图纹样式及应用

竹编有上百种纹样，广泛应用在各类生产生活家居用品、生活场景、装饰装置等。本期视频由贵州省级赤水竹编第六代代表性传承人、竹编高级工艺美术师杨昌芹重点介绍人字纹、梅花形图纹的编织方法和技术要点。

6.3 竹编铃铛

用些许竹丝、一把剪刀、一个小响铃和一根红绳，就可以制作有趣的竹编铃铛。本期视频由贵州省美术家协会会员、遵义市民间工艺大师、赤水市民间工艺副会长金理慧介绍竹编铃铛的编织方法和技术要点。

6.4 竹编蹴鞠

蹴鞠是中国古代传统体育运动之一，作为非物质文化遗产列入第一批国家级非物质文化遗产名录。本期视频由贵州省美术家协会会员、遵义市民间工艺大师、赤水市民间工艺副会长金理慧介绍竹编蹴鞠的编织方法和技术要点。

6.5 竹编双轮口果盘

竹编果盘是常见的生活器皿，雅致且使用。用简单的材料就可以编出实用美观的果盘。本期视频由贵州省美术家协会会员、遵义市民间工艺大师、赤水市民间工艺副会长金理慧介绍双轮口果盘的编织方法和技术要点。

6.6 竹编蚱蜢

用竹丝编织的小动物、昆虫栩栩如生，通常受到儿童的喜欢。竹编蚱蜢小巧玲珑，把玩装饰均宜。本期视频由贵州省美术家协会会员、遵义市民间工艺大师、赤水市民间工艺副会长金理慧介绍竹编蚱蜢的编织方法和技术要点。

中国丹霞贵州赤水世界遗产地可持续生计“竹乡碳计”试点活动由国际竹藤组织牵头实施，赤水林业局在地支持。该试点是联合国教科文组织 - 中国青少年发展基金会梅赛德斯 - 奔驰星愿基金《中国世界遗产地保护和管理》项目四期（2021-2024）的示范项目之一。

联合国教科文组织东亚地区办事处

地址：中国北京市朝阳区建国门外外交公寓 5 号楼 15 层

邮编：100600

邮箱：beijing@unesco.org

国际竹藤组织

总部地址：北京市朝阳区望京阜通东大街 8 号

邮编：100102

邮箱：info@inbar.int