

茶文化展示空间设计的四维转译策略研究

马平川

天津工业大学艺术学院, 天津 300380

DOI:10.61369/HASS.2026040018

摘 要 : 针对当下茶文化类展示空间在设计过程中存在的文化转译流于表面、表达方式较为单一等问题, 尝试构建一套面向传统文化的系统性设计转译策略。研究整合符号学、空间叙事及体验设计三组理论资源, 提出由精神意象、行为仪式、器物符号与空间原型共同构成的四维转译操作模型, 并围绕该模型梳理相应的设计原则与实施方法。以杭州西湖龙井茶文化展示空间为实际案例, 对该理论框架进行应用与检验。结果显示, 四维转译策略有助于将较为抽象的文化内涵转换成可被感知的空间体验, 在提升文化认知水平、激发情感共鸣以及促进观众互动参与等方面效果明显。该策略可为茶文化及其他同类传统文化主题的展示空间设计提供一套具备操作性的方法论参考。

关 键 词 : 茶文化; 展示空间设计; 传统文化转译; 四维模型; 空间叙事

Research on Four-Dimensional Translation Strategies for the Design of Tea Culture Exhibition Spaces

Ma Pingchuan

School of Arts, Tiangong University, Tianjin 300380

Abstract : Addressing the prevalent issues in the design of contemporary tea culture exhibition spaces, such as superficial cultural translation and limited expressive methods, this study attempts to construct a systematic design translation strategy tailored to traditional culture. By integrating theoretical resources from semiotics, spatial narrative, and experiential design, the research proposes a four-dimensional translation operational model composed of spiritual imagery, behavioral rituals, artifact symbols, and spatial prototypes. Corresponding design principles and implementation methods are systematically outlined around this model. Taking the Hangzhou West Lake Longjing Tea Culture Exhibition Space as a practical case, the theoretical framework is applied and tested. The results indicate that the four-dimensional translation strategy effectively transforms relatively abstract cultural connotations into perceivable spatial experiences, significantly enhancing cultural cognition, stimulating emotional resonance, and promoting audience interaction and participation. This strategy offers an operational methodology reference for the design of exhibition spaces centered on tea culture and other similar traditional cultural themes.

Keywords : tea culture; exhibition space design; traditional culture translation; four-dimensional model; spatial narrative

引言

现阶段, 茶文化展示空间在设计上往往存在文化表达不够深入、体验维度较为单一等问题, 多数案例仅停留在符号拼贴与风格化仿古层面, 很难真正触及茶文化背后的精神内核。基于这一现实困境, 研究尝试将符号学、空间叙事与体验设计三种理论加以融合, 建立一个以精神意象、行为仪式、器物符号和空间原型为支撑的四维转译策略体系, 并借助具体的设计实践来检验其可行性。

一、四维转译模型的理论构建

(一) 三大理论支柱

四维转译模型的建立离不开三种理论工具的支撑。

符号学为文化意义的剖析与设计语言的构造提供了基本路径。根据索绪尔的符号二分法, 每一个符号都包含能指与所指两

个层面。借助这一分析框架, 设计者可以穿透茶文化元素的外部形式, 进一步识别其背后所承载的观念与思想。在解码环节, 符号学用于定位传统文化符号的深层意指; 在再编码环节, 它又指导设计者利用当代材料、工艺与空间表达方式, 创造出既延续传统意涵又贴合当下语境的新符号。

空间叙事理论指出, 空间并非仅作为事件发生的物理背景存

在,其本身即可承担叙事媒介与情节载体的角色。该理论主张按照因果逻辑与时间线索来组织空间事件,将不同时间维度上的文化记忆整合到统一的空间表达结构当中。在四维转译模型中,空间叙事主要负责把转译所生成的各种元素串联成一条连贯的空间故事线,通过安排叙事流线、设置叙事节点以及调节叙事节奏,使原本抽象的文化精神转变为可以被感知、被理解和被记住的空间旅程。

体验设计理论则明确了转译活动的最终价值指向。体验可以被理解为个体在经历一系列有意义事件并在特定目标牵引下所实现的自我成长。这一理论促使茶文化展示从“文化旁观”转向“价值共建”,借助多感官的体验设计、互动式参与机制以及具有仪式感的场景营造,让观众不再是旁观者,而成为空间体验的主动参与者与意义共创者。上述三种理论彼此衔接,共同构成了一条从文化解码到空间编码再到体验生成的完整设计链条。

（二）茶文化体系的四维解析

要想对传统文化实现深度转译,首先需要将茶文化作为一个系统加以拆解。研究将其划分为四个彼此关联的维度。

思想观念维度是茶文化的精神根基。中国茶道精神融合了儒、释、道三家的思想资源。三者交汇之下,形成了以“和、静、怡、真”为核心范畴的完整观念体系。行为仪式维度是上述思想观念的外在表现形式,主要涵盖规范化的茶艺活动和广泛的民间茶俗。器物载体维度则是茶文化体系中物质属性最为突出、视觉可读性最强的一层。空间场所维度是整个四维体系中最具综合性和集成性的一环,它既是精神观念、行为仪式与器物载体得以落地呈现的物理容器,也是文化意境得以生成的精神场域。茶类空间在意境营造上多以“空、寂、简、素”为原则,通过层次化的空间布局、自然材质的使用、光影氛围的调节以及素雅的色调控制,构建出一种静谧而内敛的空间气质。

（三）四维转译操作模型

在上述理论工具与茶文化拆解框架的基础上,研究进一步提出四维转译的操作模型。

精神意象的转译侧重于文化中那些偏于抽象的精神内核,包括哲学理念、审美意境与文化气质等。这一维度的任务在于挖掘形式表象之下所隐藏的文化渊源与基因,并将其转换为观众能够直接感知的空间氛围。精神意象转译的实质,是把无形可感的哲学理念与审美追求转化为空间的整体气韵,引导观众进入特定的心理状态,从而在精神层面与茶文化产生共鸣。

行为仪式的转译着眼于文化的活态呈现,其关键是从传统文化中识别出那些可以互动、可以参与的动态内容,并将这些内容创造性地植入展示空间。通过设计可参与的参观动线、互动装置以及情境化的事件场景,使历史上真实发生过的行为方式转变成当代观众可以亲身体验的活动。当观众的身体真正参与其中,动作与空间发生互动,多种感官被同时调动时,文化体验便从单纯的认知层面下沉为身体记忆,这种深度参与对空间所传递的文化信息具有显著的增强作用。

器物符号的转译主要处理传统文化的物质载体,尤其关注那些可见的外形、装饰、结构及色彩等视觉要素。通过对传统器物形态进行抽象、解构和重组,将其转化成具有当代审美特征的空

间语言,使器物符号成为连接“物”与“境”的桥梁。这一维度的转译能够为空间提供大量富含文化信息的视觉符号与细节。

空间原型的转译聚焦于空间载体本身,涉及整体空间布局的构建以及参观动线的划分。需要深入挖掘传统建筑、聚落乃至园林中蕴含的空间营造智慧、组织逻辑与建构方式,并将其基本原理应用到现代展示空间的布局、流线与结构设计之中,从而使空间本身成为一个可供“游览”和“阅读”的大型展品。

上述四个维度既相互独立又协同运作。精神意象维度赋予空间以文化厚度与精神内核,行为仪式维度构建空间的动态参与和沉浸式体验,器物符号维度提供视觉表现与审美享受,空间原型维度保障空间层次的丰富性与动线的舒适度。四维模型覆盖了从精神内核到行为参与、从视觉表达到空间体验的完整转译通道,四个维度共同作用,最终完成从“物”的陈列到“境”的营造这一整体转化。

二、四维转译的设计原则与策略

（一）设计原则

研究提出四大设计原则。主客体转译认知相适应:转译素材与呈现须与受众认知背景共鸣。空间功能需求相适应:超越单一展示范式,转向以人为中心的复合体验。空间意象相匹配:通过设计语言呈现可直观感知的茶韵精神意象。整体设计相结合:以全局观念统一设计决策,在统一基调下实现有组织的变化。

（二）平面的叙事性构建策略

平面上进行叙事性构建是打造空间体验的宏观骨架。主题的确立是空间叙事的起点,一个清晰的主题能够把零散的展陈内容凝聚成一个有机整体,为观众带来更具沉浸感的认知与情感体验。主题需要进一步转化为可被感知的叙事线索,这些线索如同故事的主线,把空间中的各个节点串联成具有内在逻辑的序列。参观动线的基本形式可以分为线性、分支与网络三种类型。线性动线具有明确的起点和终点,叙事逻辑比较清晰,适合讲述带有时间顺序或因果关系的故事。分支动线提供多条可选择路径,适合展示并列关系的多元主题。网络动线则更加开放灵活,更适于营造探索式的观展体验。

（三）展示设计中物的转译手法

“物”的转译主要涉及序厅、版头和展墙等实体层面的设计。序厅作为展示空间的起点,需要在有限的空间内同时完成两件事:一是清楚传达展览的主题信息,二是借助具有视觉张力的空间语言在观众心中建立初步的文化意象。序厅中清晰而简明的文字信息是主题传达的基础,文字的大小、字体、间距和排列方式都会影响可读性与文化气质的传递。视觉意象的提炼本质上是对展览主题核心精神的视觉化转译,需要遵循从“物”到“境”的逻辑,通过抽象、提炼和重构,将内在的精神气质转化为具备当代审美的空间语言。

版头与展墙是展示空间中信息传达的核心载体。版头在空间叙事中承担着类似标题的功能,其形式设计应当从传统文化元素中提取原型,通过抽象、简化与变形等方式,将其转换为具有当代

审美特征的空间语言。材质的选择需要与展览主题形成呼应。展墙的设计策略可以从纹样、材料、色彩和结构等多个维度展开。传统纹样作为文化符号的重要载体，在展墙设计中的转译应遵循从具象到抽象、从繁复到简洁的原则。色彩是塑造空间氛围最直观的视觉元素，展墙的色彩设计需要从传统文化中提炼具有标志性的色彩意象，并将其整合成一套符合现代审美的色彩体系。

（四）空间维度中境的营造策略

空间维度的转译是连接传统营造智慧与当代展示空间的关键环节，其根本目标是通过空间关系的精心组织，将前面构建的叙事框架和“物”的转译成果进一步升华为整体性的“境”的体验。

空间的分隔与渗透是中国传统空间营造中极为核心的智慧。实体分隔主要依靠墙体、隔断、屏风和家具等实体界面来实现明确的功能分区与领域界定，同时兼具分区、视线控制与心理边界建立三重作用。虚体渗透则借助玻璃、格栅、镂空与洞口等半透明或通透的界面，在保持空间分隔的前提下实现视线的贯通与空间的流动，充分体现了“隔而不断”的理念。可以借鉴传统园林中的借景手法，在实体分隔界面上开设窗口或门洞，把相邻空间或室外的景观引入当前区域。

三、设计实践：西湖龙井茶文化展厅

（一）项目概况与文化解码

选址于杭州老龙井御茶园。精神意象解码为帝王雅韵、文人雅趣、禅茶一味。行为仪式解码包括采摘、制茶、泡茶、品饮仪式。器物符号解码涵盖茶器、包装、色彩、纹样。空间原型解码包括茶园梯田、茶村聚落、茶室寺院布局。

（二）展厅设计实践

展厅平面尺寸为长四十米、宽三十米，层高三点五米，总建筑面积一千二百平方米。展厅定位于高端文化展示空间，主要面向高净值人群。展厅设置单入口位于建筑南侧，整体空间沿一条由浅入深的叙事动线展开。研究提取了卷中寻茶作为空间叙事线索。展厅共分为八大展示区域，依次为序厅、文化展示区、互动区、制茶体验区、茶艺表演区、企业展厅、品茗区与售卖服务区。

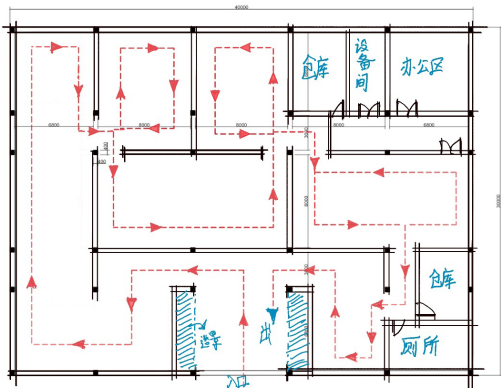

图1-1 方案前期手绘草图

图片来源：作者自绘

在空间节奏设计上，序厅区域建立起开放式围合空间后缩窄引入观展通道，完成由开放到收缩的第一次转化。文化展示区通过木构展架装置的分割建立起开放、收缩、再开放的节奏起伏变化。制茶体验区节奏较为紧密，茶艺表演区将空间再次放开，让观众在园林里走动与游观。最后经过收缩通道到达售卖区作为收尾。

在空间节点设计上，通过空间背景、灯光氛围、景观造景、场景搭建与装置设立等多种形式在关键位置设置叙事节点，打破单一线性空间的平铺直叙，形成收放有度、张弛交替的观展节奏。在空间互动设计上，基于传统文化元素转译中的园林文化构建了游园线索贯穿始终，采用丰富的开窗形式构建多重借景、对景与透景。

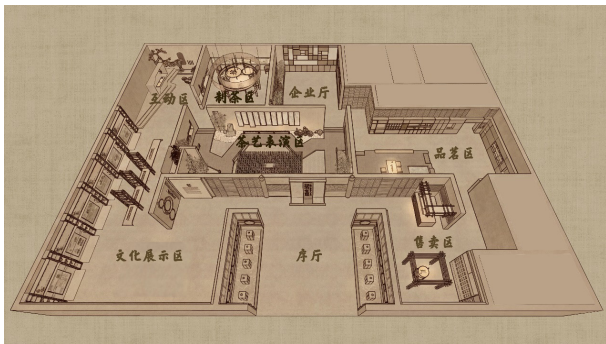

图1-2 展厅功能分区图

图片来源：作者自绘

（三）四维转译策略的应用

在精神意象转译方面，展厅以宋式禅意为整体空间基调，通过低饱和度的色彩体系包括茶色、米白与竹青，配合大面积的留白处理、温润的木质材料以及克制的灯光设计，营造出宁静、雅致与空灵的空间氛围，成功转译了茶文化和、静、怡、真的精神内核。

在行为仪式转译方面，互动区以辩才和尚与苏东坡龙井对诗的历史典故为核心叙事线索，通过场景化造景与沉浸式互动设计还原古人品茗对诗的场景。制茶体验区以茶匾意象为核心元素，通过半围合展览形式将传统制茶工艺从幕后移至台前。茶艺表演区以游园为设计主题，构建行进式观演路线营造曲径通幽的园林意趣。

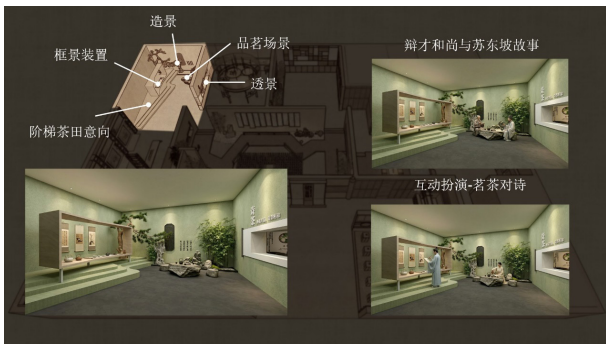

图1-3 设计分析图

图片来源：作者自绘

在器物符号转译方面，卷轴形态贯穿整个展厅。序厅的通顶卷轴装置、文化展示区的竖向卷轴展示装置与卷轴长桌均采用卷

轴形态的转译设计。茶匾的竹编肌理被应用于制茶体验区的吊顶与中心装置。企业展厅采用茶渣废料回收制成的茶砖搭建主视觉展示墙。

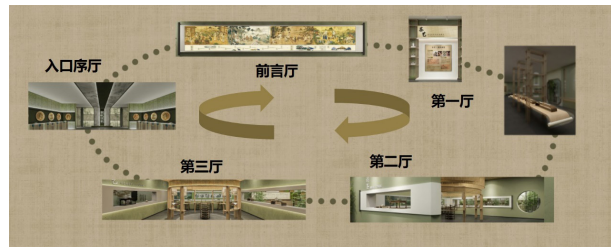

图1-4 卷轴叙事逻辑分析图
图片来源：作者自绘

在空间原型转译方面，整个展厅的动线设计借鉴了江南园林曲径通幽的手法。地面设置的游园曲桥设计原型取自西湖长桥，将游赏体验转译至展厅内部。各展厅之间大量运用不同形态的开窗实现视线上的借景与对景。宋式木构美学被转译为展厅的空间骨骼，从展架、展柜到围合框架与灯光装置贯穿始终。

图1-5 设计分析图
图片来源：作者自绘

四、结论

研究构建了以精神意象、行为仪式、器物符号与空间原型为核心维度的四维转译设计策略体系。该模型融合符号学、空间叙事理论与体验设计理论，能够超越传统形似的转译局限，深入至神似的文化精神层面，为设计实践提供了清晰的操作框架。四大设计原则与三个层面的设计策略构成了一套完整的方法论体系。

以杭州西湖龙井茶文化展厅为载体的设计实践验证了该策略的可行性与有效性。实践结果表明，四维转译策略在增强文化认知、塑造情感共鸣与激发互动参与方面具有显著作用。

四维转译策略的方法论意义超越了茶文化展示空间这一具体案例的局限，可推广应用于丝绸文化、陶瓷文化及各类非物质文化遗产技艺的展示空间设计。研究为打造深层次、沉浸式文化展示体验提供了系统化的解决方案，对于推动传统文化在当代空间语境中的创造性转化具有积极的理论意义与实践参考价值。

参考文献

- [1] 关剑平. 茶与中国文化 [M]. 北京：人民出版社，2011：45-78.
- [2] 龙迪勇. 空间叙事学 [M]. 北京：生活·读书·新知三联书店，2015：112-145.
- [3] 许亮. 展示设计 [M]. 南京：江苏美术出版社，2010：23-35.
- [4] 刘启明. 传统造型元素在当代空间形态中的转译 [D]. 天津：天津大学，2018：66-89.
- [5] 辛向阳. 从用户体验到体验设计 [J]. 包装工程，2019，40(8)：60-67.
- [6] 冯纪忠. 与古为新：谈方塔园规划及何陋轩设计 [J]. 华中建筑，2010(3)：56-61.
- [7] Shedroff N. Experience Design[M]. Indianapolis: Waite Group Press, 2001：4-6.
- [8] 阮浩耕. 中国茶艺 [M]. 北京：中国轻工业出版社，2003：34-52.
- [9] 黄志根. 论龙井茶的自然文化与杭州西湖的渊源 [J]. 浙江大学学报（人文社会科学版），2006，36(1)：78-85.