

论“石莲密室”设计思想对徽墨现代包装设计的启示

袁恩培, 程 辰

(重庆大学 艺术学院, 重庆 401331)

摘要: 通过分析“石莲密室”墨名的由来和其背后的设计思想,并结合根据其设计思想而设计的传统徽墨包装,论述了传统徽墨包装所体现的防潮防断、因物而异、文人自娱、随物赋形的设计理念。在此基础上,通过对传统设计理念的探讨,论述了传统设计理念对现代徽墨包装设计的启示作用。

关键词: 石莲密室; 徽墨包装设计; 设计启示

中图分类号: TB482 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2013)08-0009-03

Inspiration of "Lotus Stone Box" Design Ideas for Huizhou Ink in Modern Packaging Design

YUAN En-pei, CHENG Chen

(College of Arts Chongqing University, Chongqing 401331, China)

Abstract: By analyzing the origin of the name "Lotus Stone Box" and its design ideas and combining the traditional HuiZhou ink packaging based on its design ideas, this article illustrates the design ideas of damp-proof and anti-falling, differentiation, self-recreation and shaping demonstrated in the traditional Huizhou ink packaging. On this basis, through analysis and discussion of the traditional design concept, it proves the inspiration from the traditional design concept for the modern HuiZhou ink packaging design.

Key words: lotus stone box; Huizhou Ink packaging design; design inspiration

徽墨是中国古代文房四宝之一,因产于徽州而得名。据《徽州府志》记载,徽墨始于唐朝末年,因北方战乱导致墨工纷纷逃至歙州(今安徽省黄山市歙县),从此制墨中心发生迁移。徽墨自明代以来由于其“落纸如漆、千载存真”的美誉,加之其他地域性墨业的衰败,从而成为中国墨的唯一代表,历经各个时代一直流传至今。

世人有“黄金易得,李墨难求”之誉,徽墨作为墨中珍品,却难以保存。李廷珪的《藏墨诀》记载:“赠尔乌玉玦,泉清砚须洁;避暑悬葛囊,临风度霉月。”于是藏墨家自唐始,明、清、民国中兴,从许芝的“石莲密室”到蔡襄的“豹囊幽赏”,再到潘谷的锦囊墨等,无不体现古人爱墨、懂墨的心情,其藏墨器具严谨的防潮措施、精良的刻工、考究的装潢无不令人叹为观止。今天的徽墨已成为国家级非物质文化遗产,作为旅游墨、纪念墨以及高端定制墨收藏或出口国外,可惜徽

墨的包装却相当简陋并且毫无新意,这不仅对徽墨的保存不利,也不能体现传统徽墨的文化价值。这里通过对“石莲密室”墨名的由来以及其背后设计思想的研究,对现代徽墨包装设计的创新具有重要意义。

1 “石莲密室”的起源

唐代金城冯贽所编的《云仙杂记》卷四《石莲匣》所记:“许芝有妙墨八厨,巢贼乱,瘞于善和里第。事平,取之,墨已不见,惟石莲匣存焉。”可见许芝爱墨之心,而又因石匣雕刻莲花,故后人以藏墨器具作为墨名“石莲密室”。类似这样的墨品还有宋代蔡襄用豹皮做成囊袋来贮藏墨,后世将其墨名定为“豹囊幽赏”。古人对于墨的收藏有多种方法,这是因为墨易受到气候的影响而产生断裂。到了明清两代的藏墨家大多采用漆匣装墨,漆匣描绘龙纹、山水和花鸟,其

收稿日期: 2012-10-01

作者简介: 袁恩培(1954—),男,重庆人,重庆大学艺术学院教授,主要从事艺术设计及其理论研究。

精湛的技艺和精美的造型都体现出古徽墨的文化内涵和文人雅士的好事之心。不论是“石莲秘室”还是“豹囊幽赏”都体现了明清以后以及后期藏墨家设计思想的延续性。

2 “石莲秘室”的设计理念

2.1 防潮防断

徽墨的制作工艺本身决定了它怕潮易断裂的性质。古人燃松取烟做墨,松的好坏决定了烟料的品质,而胶的质量及含量是制墨的关键。骨胶杂质多,易发霉开裂;明胶或树胶,纯度较高不易开裂。在三分胶、七分墨的传统工艺中,若胶含量偏少会导致脱胶断裂,胶多易变形开裂,所以制墨材料有“烟要陈,胶要新”之说。墨的工艺需要“轻胶十万捶”,以保证墨质达到“拈来轻、磨来馨、坚如玉、研无声”的特点,从而保证其不易开裂。

徽墨中的高级漆烟墨是用桐烟油、麝香、冰片、金箔、珍珠粉等十余种名贵材料精制而成。正是徽墨材料和工艺的考量性以及墨的易断性,需要对墨的贮存环境有很高的要求。墨在长期湿度较大的环境下易变形,在干燥的环境中易断裂,而在环境潮湿度骤变的情况下也容易被损坏,因此从许芝的“石莲秘室”和蔡襄的“豹囊幽赏”即可看出古代藏墨家对于徽墨的保存尤为谨慎。古人也常用棉纸、丝绸、宣纸等材料对墨进行包裹,并定期对墨翻动查看,保证空气流通。漆匣有很好的隔热、防潮性能,为明清时的众多藏家所喜爱。古人常将墨置于锦囊中,再放入漆匣中得以保存。

2.2 因物而异

藏墨盒并非千篇一律,古人藏墨多以锦囊、豹囊、石莲匣、漆匣、木匣等器具。徽墨种类繁多,不少墨品根据藏墨器具命名,除“石莲秘室”和“豹囊幽赏”外,还有“花锦墨”、“提锦墨”、“提梁墨”、“瑶函墨”等,他们的艺术价值和文化价值都是值得细细琢磨的。

徽墨分御墨、贡墨、文人订制墨、礼品墨、纪念墨、集锦墨、药墨、学生墨等,根据不同种类,藏墨器具的形式也不同。比如“御墨”是作为封建时代专门供奉帝王书写用的墨,具有大气浑厚、富丽堂皇、赏心悦目、艺术性和观赏价值于一身的特点^[1]。供奉皇上的墨品在藏墨盒的选择上大多以上好的漆匣装置,在明

代,漆器是奢侈的艺术品,只有皇室贵族、达官显贵和具有很高艺术审美情趣的文人士大夫才拥有。另外,徽墨造型也很独特,如《墨谱集成》里收集的墨的形状就有:瓜果形、蝉形、砚形、玉玺形、花卉形等。古人“仰观象于天,俯则视法于地”的观察、认识自然的观念得出了“天圆地方”之说,也正是如此,长方形和圆形墨在墨谱中出现的比例最大,而异形墨的存在给墨文化增加了许多艺术性。

2.3 文人自娱

文人订制墨是指文人骚客、书画名流、达官士绅在墨店或请墨家按自己的意愿情趣自制、定制、题铭、珍藏的专用墨^[1]。早期文人自制墨以南唐韩熙载的“麝香月墨”和苏东坡的“雪堂义墨”为代表,清代达到高峰,大批文人雅士、书画名宿、社会名流将自己的情趣、爱好、追求寄托于朝夕相伴的文房用具中,自行设计款式,造型图案,或彻悟人生,或期许腾达,或洁身自好,或孤芳自赏,或迎风弄月,或感悟伤怀,或寄托情怀等。

许芝爱墨,将墨藏于石莲匣。石匣上刻制莲花,也突出了文人士大夫洁身自好、出淤泥而不染的高贵品质。文人绘制图案常以花卉树木、祥瑞鸟兽、亭台楼阁、山水人物为题材,因此藏墨盒的装饰图案也受文人士大夫的影响,大多亲自绘制图案交给刻工刻制,有用金粉绘制山水、瑞兽的。上海博物馆今藏一朱漆盒,内有题款和朱笔勾勒的印章,篆法有至。正是“石莲秘室”这样的设计思想影响了一批文人士大夫的自娱精神,创造出各种反映内心世界的装饰图案。

2.4 随物赋形

徽墨藏墨盒的装饰图案同样也可以取决于徽墨本身。御墨藏墨盒的图案大多是龙纹,龙纹在封建社会被作为“天威”的标志,不准乱用,为了显示皇权的至高无上,不仅是徽墨本身,墨盒也同样要显得雍容华贵、富丽堂皇。而用于文人自制墨的藏墨盒必然朴素简洁,处处反映出丰富的文化内涵和闲情逸趣,大多用花卉植物图案作为装饰形象,大量运用于藏墨器具上,其植物图案类型多样,结构精制又富有变化。古人用自然界的动植物映射自身命运,这是一种意识观念的产物。礼品墨中有婚礼墨、寿礼墨、学生礼品墨等,根据不同需求,绘制的装饰图案也不同,大多迎合使用者企求大吉大利、多子多福、长命百岁、读书有

成、福禄有加的美好愿望。

3 “石莲密室”设计思想对现代徽墨包装设计的启示

笔者考察了安徽歙县胡开文墨厂和绩溪曹素功墨厂的整个生产环节,包装作为最后一个生产环节并没有得到重视,现有的徽墨包装仅用简单的纸盒配上底纹或者简单的字体,在材质、造型、装饰设计中几乎没有太多考虑。这不仅在根本上对徽墨没有保护作用,也不能吸引消费者,更不能将徽墨作为一种非物质文化更好地传播出去。这里通过传统徽墨包装的设计思想,得出以下启示。

3.1 突出包装防潮功能

现代包装具有多种功能,其中最主要的是保护功能,即保护商品的内容形态及性能的完好^[1]。设计徽墨包装时要考虑徽墨本身的理化特征和环境影响,再进一步考虑包装的材料。现代徽墨包装受工业化大批量生产的局限性,并不深入考虑对徽墨进行有效的保护措施,这本身是一种不负责任的商业行为。从“石莲密室”,人们看到了古人对墨保存的谨慎。考察文献可以得出,古人用多种材质保护墨品的内部,明清两代墨家采用漆盒,乾隆以后,便在漆盒内衬以棉花,或将墨品放入锦套,这些都说明了历代保存墨的共同方法都是以防潮为主。

徽墨在现代社会高速发展的今天已经不以实用性为主,收藏墨的人越来越多,徽墨出现了两极分化的状态:一方面真正懂墨爱墨的人依然在墨的行业中不断坚持和摸索;另一方面市场上也出现一些品质不高的纪念墨,供给游客买来作为当地的旅游纪念品。这样的状态导致了包装设计在选择材料上的分化性。高档珍藏的定制墨依然可以选择较高质量的锦囊与漆盒,而一般的旅游纪念墨也应该注意保护性措施,可以采用一般的纸盒,用棉纸、宣纸等对墨进行包裹存放,并进行简单必要的装饰设计,这样既保证了小环境内温湿度的稳定性,又可以缓冲湿度变化。

3.2 适应徽墨造型种类的变化

包装的造型设计,是平面设计与立体设计相结合的整体形象设计。首先要考虑的是容器与内装物品的关联性,即容器的造型与结构能否起到保护商品的作用^[1]。徽墨的造型繁多,种类层出不穷,特别

对于集锦墨、套墨、彩墨等,形式制样无定式,奇形怪状,姿色纷呈。徽墨的现代包装设计应该对其进行产品定位,结合徽墨不同的作用,在包装的类型和造型上进行设计思考。设计师应通过对古徽墨藏墨盒因物而异的特征,结合现在消费者购买和收藏徽墨的不同心理,再决定徽墨现代包装设计的造型特征和材质的选择。

3.3 与当代文人心理产生共鸣

文人自制墨是我国墨文化的重要组成部分。这一风俗由东魏韦诞开风气之先,后历代沿袭其风,至清不衰。文人自制墨一般从题识上看分为本人委托墨家制作的自怡性墨、嘱托墨家制作馈赠亲友的墨以及记事咏怀的墨等。从墨中反映了文人的内心情感世界,他们追求墨质的精良,崇尚造型美和诗情画意。

现代文人书画家爱好书画艺术,他们用中国画表达自己的状态、品格品行,甚至身体状况、性格特征、人生阅历。而从徽墨现代包装的装饰设计而言,许芝的“石莲密室”借用莲花的符号表达了文人的洁身自好和高贵品质。徽墨的现代包装设计应该抓住消费者心理,可以针对具体消费者具体分析,用表达文人内心世界的图像符号作为视觉元素,例如莲、梅、兰、竹、菊、祥云、水墨、花鸟等;从现代文人和大众消费的心理等角度与时俱进,用渲染精神世界的手法去感染当代文人艺术家和大众消费者,并与之产生共鸣,从而也推动徽墨的发展。

3.4 挖掘传统文化内涵

中国自古流行吉祥图案,始于商周,唐宋中兴,明清时期鼎盛。图必有意,意必吉祥。这些吉祥图案体现了中国传统文化的哲学观念和审美意识,至今依然具有强大的生命力。徽墨包装随物赋形的设计理念给予了包装装饰设计一定的空间,允许设计者在针对徽墨不同作用中自由设计。

传统徽墨包装中几乎所有的设计思路都是围绕表达吉祥的福、禄、寿、喜、财相关的图案元素而进行的。所谓“福”,即幸福美满、福气等。传统民间常用蝙蝠寓意“福”,比如“五福捧寿”、“福在眼前”。所谓“禄”,即高官厚禄。加官进禄,不仅是旧时为官者朝思暮想的事情,也是家长望子成龙的心愿^[1]。民间常用“鹿”代替,“福禄双全”、“马上封侯”、“平升三级”等都是民间传统常见的图案。所谓“寿”,即长

(下转第20页)

参考文献:

- [1] 孟谨,方二.涂鸦 Urban Wallpaper[M].北京:中国青年出版社,2006.
MENG Jin, FANG Er.Graffiti Urban Wallpaper[M].Beijing: China Youth Press, 2006.
- [2] 傅小龙,桂安琪.涂鸦艺术及其在化妆品包装设计中的应用[J].包装工程,2012,33(4):4.
FU Xiao-long, GUI An-qi.The Application of Graffiti Art in Cosmetics Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2012, 33(4):4.
- [3] 林家阳.涂鸦艺术与涂鸦文化[J].中国广告,2006(3):75.
LIN Jia-yang.Graffiti Art and Graffiti Culture[J].China's Advertising, 2006(3):75.
- [4] 柯亚莉.城市涂鸦艺术初探[D].重庆:重庆大学,2008.
KE Ya-li.First Exploration of Urban Graffiti Art[D].Chongqing:Chongqing University, 2008.
- [5] 王冰冰.涂鸦艺术符号的视觉形态语言研究[J].艺海,2011(4):89.
WANG Bing-bing.Language Studies on the Visual Form of Graffiti Symbol[J].Arts World, 2011(4):89.
- [6] 李琳琳,张莉.浅析当代涂鸦艺术的风格特征[J].作家杂志,2010(2):89.
LI Lin-lin, ZHANG Li.Analysis of the Style Characteristics of the Contemporary Graffiti Art[J].Writers Magazine, 2010(2):89.
- [7] 李琳琳.涂鸦艺术研究[D].苏州:苏州大学,2009.
LI Lin-lin.Graffiti Art Research[D].Suzhou: Suzhou University, 2009.
- [8] 伍毅志.现代包装设计的发展趋势[J].中国包装工业,2006(8):69.
WU Yi-zhi.The Development Trend of Modern Packaging Design[J].China's Packaging Industry, 2006(8):69.
- [9] 许春梅.服装时尚领域涂鸦艺术流行现象分析[J].浙江纺织服装职业技术学院学报,2009(3):77.
XU Chun-mei.Analysis of Popularity of Graffiti Art in the Field of Fashion[J].Journal of Zhejiang Textile & Fashion Vocational College, 2009(3):77.

(上接第11页)

寿、高寿。现代设计中将寿字作了很多变形处理,如寿字纹等,也用鹤象征高贵长寿充满灵气,与松、石、鹿等同时出现。所谓“喜”,即快乐,可庆贺的事情。有关“喜”的吉祥画很多,如“喜上眉梢”、“和合二圣”等。现代设计中也有很多从传统元素中抽象变形寓意“喜”的图案,如陈幼坚设计公司的标志“四喜娃”。

从纪念品和收藏价值的角度考虑,徽墨的现代包装设计应该更加注重挖掘和继承传统文化的设计理念,从传统元素中抽象变形,得出新的设计元素,从而运用到徽墨包装中,为徽墨的发展注入新的生命力。

4 结语

用现代语境分析“石莲秘室”的设计理念,可以看出它的设计思想深刻影响着后期徽墨包装的整体发

展,并对现代徽墨的包装设计有着重要的意义。一方面要继承和发扬优秀的传统设计思想理念,另一方面要将分析到的理念运用在现代徽墨的包装设计中,无论是包装的本质意义,还是包装装饰性的深刻内涵,都需要挖掘和整理,这样才能真正创造出符合徽墨包装自身特色的包装设计。

参考文献:

- [1] 王毅.中国徽墨[M].上海:学林出版社,2011.
WANG Yi.Chinese Huizhou Ink[M].Shanghai: Academia Press, 2011.
- [2] 刘小玄.包装设计教学[M].南昌:江西美术出版社,1999.
LIU Xiao-xuan.Packaging Design Teaching[M].Nanchang: Jiangxi Fine Arts Publishing House, 1999.
- [3] 郑军.民间吉祥图案[M].北京:北京工艺美术出版社,2005.
ZHENG Jun.The Folk Auspicious Patterns[M].Beijing: Beijing Arts and Crafts Press, 2005.