

水墨意境在茶包设计中的融合运用

王科本

(黔南民族师范学院, 都匀 558000)

摘要: **目的** 研究传统水墨意境的艺术手法在茶包设计中的融合运用。**方法** 通过阐述水墨意境的构成元素以及艺术表现, 探析文字、图形、色彩以及意境在茶包视觉设计中的融合运用, 以独特新颖、富有变幻的水墨韵味强化包装的艺术感染力和视觉冲击力。**结论** 水墨意境以简胜繁的艺术特点与茶文化有着自然的契合, 融合运用到茶包视觉设计中, 能够实现包装外部特征与内在意蕴的完美结合。

关键词: 水墨意境; 茶包; 融合

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)10-0201-04

Fusion and Application of Artistic Conception of Chinese Ink in Packaging Design of Teas

WANG Ke-ben

(Qiannan Normal University for Nationalities, Duyun 558000, China)

ABSTRACT: It aims to study the artistic mixture of the traditional Chinese ink painting expression with the design of the tea bags. Through the elaboration of the elements in Chinese ink painting and their artistic expression, it explains that the use of characters, graphics, and colors of water and ink in the visual design of the tea bags can strengthen the artistic appeal and visual impact of the packaging. As a result, the traditional Chinese ink painting, with its simple strokes, unity of form and spirit, feature of revealing the essence and spirit of the objects, naturally agrees with the tea culture in terms of minimalism. Therefore, the mixture can realize the perfect combination of the external characteristics and the intrinsic implication of the packaging.

KEY WORDS: artistic conception of Chinese ink; tea packaging; fusion

我国佛教思想、道教的禅宗哲理等人文思想在传统国画的水墨意境中表现得淋漓尽致, 这种有感而发的人文情结是其它表现艺术都无法企及的。在现代人不断追求个性化、人文化的大消费时代, 水墨意境被运用于茶包设计中, 以其新颖独特而文化意蕴深远的视觉形象使人耳目一新, 与观者产生思想共鸣, 促进商品销售。

1 墨意境概述

“情与景会, 意与象通”——这就是意境, 是人的主观思想情感和客观景物的有机统一、浑然交融而形成的^[1]。中国传统国画的水墨意境包括构图、取意、塑造、笔墨、技法、设色等, 是画家通过描绘景物,

表达思想情感所形成的艺术境界; 其表现的形象简练概括、形神兼备、直抒物象本质和精神内涵, 传达作者艺术创作的意境, 使欣赏者通过联想产生共鸣。

1.1 表现水墨意境的元素

1) 线条。康定斯基在其著作《点、线、面》中描述: 在几何学上, 线是一个看不见的实体, 它是点在移动中留下的轨迹。线条是造型艺术主要元素之一, 亦是包装图形的主要表现手法, 山川、树木、花鸟鱼虫等都由线的形态传达情感。我国传统国画中表现水墨意境的淡墨线条纤巧轻盈、若隐若现, 浓墨线条流畅而厚重, 这种抑扬顿挫的水墨线条体现了画面构成的清新秀丽与沉雄浑厚, 通过线的粗细与虚实、

收稿日期: 2017-02-05

作者简介: 王科本(1968—), 男, 贵州人, 黔南民族师范学院副教授, 主要研究方向为视觉传达设计。

墨的浓与淡的综合运用营造意境。

2) 笔法。我国传统国画中,表现水墨意境的勾、勒、皴、擦、点等称笔法;起笔、运笔、收笔谓之行笔;中锋、侧锋、散锋、逆锋等运笔,称笔法之骨,笔法讲究自然流畅而苍劲有力^[2]。烘、染、破、泼、积等谓墨法,点多用浓墨,渲染多用淡墨,皴法先勾出轮廓再用淡干墨侧笔而画。北宋韩拙在《山水纯全集》中说:“笔以立其形质,墨分其阴阳。”作为中国画,仅强调笔墨是不够的,还应追求意境和思想感情的表达,二者和谐统一。

3) 色调。中国传统水墨利用笔的快、慢、折、摇、曳,使水墨从笔里流出,在宣纸上自然流露,展现各种复杂的墨色,产生意想不到的干、湿、浓、淡,即通过墨与水的多少调合而表现物象的丰富变化,体现物体多姿多彩的层次,称之为“墨分五色”。“墨分五色”表现手法是通过墨的色阶、明度以及色彩的调合与对比体现出物体的明暗和凹凸的变化,强调色与墨的统一^[3]。在国画的发展过程中,画家运用朱砂、银朱、石青、石绿等特殊的矿物质颜料把国画的水墨意境之色彩发挥到极致,成为中国文人墨客体现社会观念和思想追求的价值载体。

4) 印。印章,是我国传统历史文化特有的艺术形式,也是一种签名方式或凭证的形式。印章雕刻的内容有人名、佳句或词语等,通过印泥拓印在水墨作品上,形成黑白意境中的一抹亮彩。根据作用可分为引首章、拦腰章、拦边章、压角章、鉴藏章等。印章是我国传统书画中不可缺少的组成部分,大小不同的印章,形态各异的字体造型,使书画作品别有一番韵味。印章识辨性和趣味强的艺术手法在茶包设计中运用得当,也有“画龙点睛”之妙用。

1.2 墨意境的表现特征

1) 概括、简练的表现形式。中国画的水墨意境追求以少胜多,舍弃不必要的场景物象细节,以有限的空间表现无限的意境,景少而意义深刻,使人产生无限的联想空间,但景少而意寡则不行。譬如人物形象的衣纹、褶皱,山水中的树木、花鸟、鱼虫等进行概括,剔除大量不必要的烦琐细节,随兴抒意,变幻多机,利用简练的笔墨表现物象内在的本质,绘画语素少了但传递的信息量大,耐人思索,量变质不变,画面意蕴更加丰富。

2) 水墨意境的趣味性。国画的勾、勒、皴、擦等笔法和“墨分五色”的水墨技巧,讲究多变的笔触,着墨重于渲染,以形写神,意境与趣味性相得益彰,“虚实相生”、“计白当黑”体现水墨意蕴之美的同时,追求以少胜多的意境,对现代时尚设计产生的影响意义深远。水墨艺术的浓淡干湿、勾皴点染表现技法,与物象内涵相结合,以暗喻、影射、双关等修辞手法

融合其中,将画面意境处理得风趣,使观者对绘画内容产生亲切感,感受画中新意。

3) 水墨意境的人文性。人文精神即人文性,是人的思想意识和价值观念的体现。水墨意境的发生发展一直与我国古代文人墨客的情愫密不可分,画家追求诗书画印的有机结合,使绘画扩大文化的作用面,与人格、德行密切关联。王冕题墨梅“吾家洗砚池头树,个个花开淡墨痕。不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”可见,在中国传统水墨艺术的造型语言中已经深深融入了这种人文思想的精髓,水乳交融,不可分割,人文与水墨契合的意境在世界艺术之林独树一帜。

2 水墨意境与茶包设计

水墨意境与茶包设计的发展有着密不可分的历史渊源。茶文化是中华民族的一种象征,有着悠久的历史 and 深厚的民族文化底蕴,自从我国有了饮茶习惯,盛茶叶的容器就开始涌现并不断更新,书法“茶”字逐渐运用在土陶罐、葫芦等器物上,强化了视觉主题,这些因陋就简的包装却达到了朴素自然、天人合一的视觉效果。在我国现存最早的北宋年间济南刘家功夫针铺四寸见方的包装纸中,传统水墨元素的运用可窥一斑:上方是“济南刘家功夫针铺”、左右两边分别竖排着“认门前白”、“兔儿为记”等书法,以及简练概括的兔子造型,具备了现代包装设计当中的一些基础视觉元素,如品牌、生产商、广告语等。传统水墨元素与设计的融合运用发展到现代信息超载、传达过度的文化思潮,其笔墨不多、概括性强、语言精练的表现,且联想丰富的意蕴之美,能够使观者通过设计作品产生互动,引起思想共鸣^[4]。当然,这种独特新颖的视觉形象在茶包设计中的融合运用,根据明确意念指导而设计的包装,作为媒介产生了一种极生动而有魅力的现象——交流,即人与物的交流。人的意念的物化,设计才会贴切,才会充满生命力和创造力,世界才会在我们温情的设计意念中充满幸福和快乐^[5]。

3 水墨意境在茶包设计的融合运用

3.1 文字的融合运用

文字设计是包装传递商品信息必不可少的重要元素,有名称、广告语以及商品的功能、生产日期等,书法字体运用得当使包装显得厚重、传统、文化感强,视觉形象独具魅力,是一种极具潜力的视觉元素,为茶包的视觉传达设计提供广阔的应用空间。书法艺术是我国的文明象征,底蕴深厚,是通过点画的外在特性表现含蓄、朦胧、生动、丰富的内涵,诸多字体的

结构、形态不一，风貌各异，在茶包设计中的融合运用，首先要注重书法字体的结构和形式美，以浓淡、干湿、快慢、轻重等对比因素产生独特的笔墨韵味，画面视觉和谐、统一；其次是创意的定位、材料的选择等等至关重要，文字的视觉传达设计同样要吸取精髓，与茶的人文性天然契合，恰如其分地表现物质内在的文化意蕴，使茶的清香高雅与书法墨趣得到完美融合。毛尖茶包装（见图1），民族元素与传统诗书画印的融合运用，使别具一格的青花瓷给观者耳目一新的视觉享受。

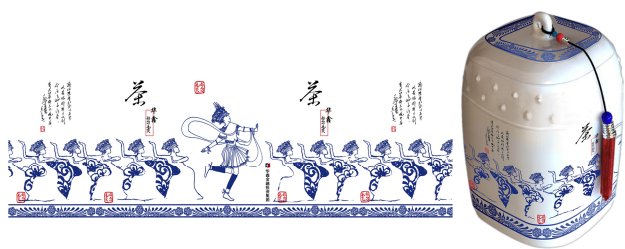

图1 毛尖茶包装

Fig.1 Maojian tea packaging

3.2 图形的融合运用

构成国画的点、线和面具有很强的表现性，是画家主观意识的概括物象的造型手段，赋予画面丰富的思想情感，是包装图形的主要表现方法，不同形态的点、线、面传达不同的情感诉求。在国画水墨意境漫长的发展过程中，实现了物象特征与内在本质的完美结合，意趣微妙丰富、涵义深刻，逐渐形成了特点鲜明、意蕴完美的艺术语言。

图形是包装设计的主要视觉语言。好的图形设计可以唤起观者的思想情绪，引起读者的兴趣和爱好，产生丰富的联想，所以图形设计的艺术表现直接影响着包装的视觉效果和设计品位。传统国画的水墨意境在茶包设计中的融合运用，其图形笔墨或明或淡，由浅入深，逐渐幻化成梦境般的意境，强化茶包的视觉魅力和感染力。在设计中融合运用水墨的渲染皴点之法，仅强调笔墨是不够的，追求意境和思想感情的表达，二者和谐统一起来，水墨意境的完美意蕴与茶文化的人文思想实现天人合一的契合，使其外部特征与内在情愫的完美结合，茶的外在本质与人的内涵精神达到统一，设计出与时俱进的现代包装作品。茶文化与水墨意境完美结合（见图2），视觉语言增强了图形的趣味性和可观赏性，色彩的渗透和晕染也提升了图形的视觉冲击力。

3.3 色彩的融合运用

色彩是构成包装视觉设计的重要元素之一，具有强烈的冲击力。色彩的最佳状态是反映行业属性、产品属性且易于辨别、赏心悦目，让消费者最快、最轻

图2 水墨意境在茶包图形设计中的融合运用

Fig.2 Fusion of Chinese ink mood in graphic design of tea bags

松地找到自己需要的东西^[6]。包装物的相关信息是通过包装图形、文字等传达，都要以一定的色彩显现出来，或以同类似色彩，或以对比色，有其自身的物理特征，设计色彩即是色相、彩度、明度等色彩的物理属性有机地统一或对比运用于茶包设计中。“墨分五色”的水墨意境反映了中国人对色彩的独特审美心理和提炼色彩符号的思维方式，这就要求设计师在茶包的色彩设计上不应“以色诱人”，而应舍去表象直抒胸臆，体现茶文化内涵的精神本质；在包装的视觉设计中不再以黑白灰为主题，需对消费者人文思想进行分析，注重包装色彩的搭配，同一幅水墨图形可以是许多的色彩，色与色之间通过渗透、晕染达到完美的融合，产生独特新颖的视觉效果。

3.4 意境的融合运用

意境是我国传统绘画的精髓，追求“形”与“神”的融会贯通，表现的画面更具想象力，能使观者展开丰富的联想空间。水墨意境力求画面简洁，以少胜多是其内涵的体现，语素的减少并不意味简单乏味，而是画面留给观者深刻、无限的遐想，以最少的视觉语言传达作品中更丰富的思想内容^[7]。某茶包设计（见图3），需对的商品属性进行分析，采用恰当而简洁明了的水墨语言，自然融合到茶包的背景、图形、文字、色彩等之中，传达主题的情感诉求。

传统国画的水墨效果所传达的独特意境，在茶包设计中的融合运用应注意以下4点：（1）水墨意境在茶包视觉设计中的融合运用注重图形在包装空间中的主题性、故事性的完整，以及在结构面之间的延续性；（2）讲究水墨意境的色彩、构成形式的层次关系，把握表现包装空间不同的调性，渲染空间氛围；（3）注重水墨意境在空间的呼应，通过色彩的渐变、空间的协调，提升包装的趣味性设计；（4）在感性的设计上契合茶文化人文思想，包装上的水墨意境不仅仅是装饰，也是对消费者心理与情绪的抚慰和寄托，即符合使用者的生活素养、个性品位，尽显人文的关怀。

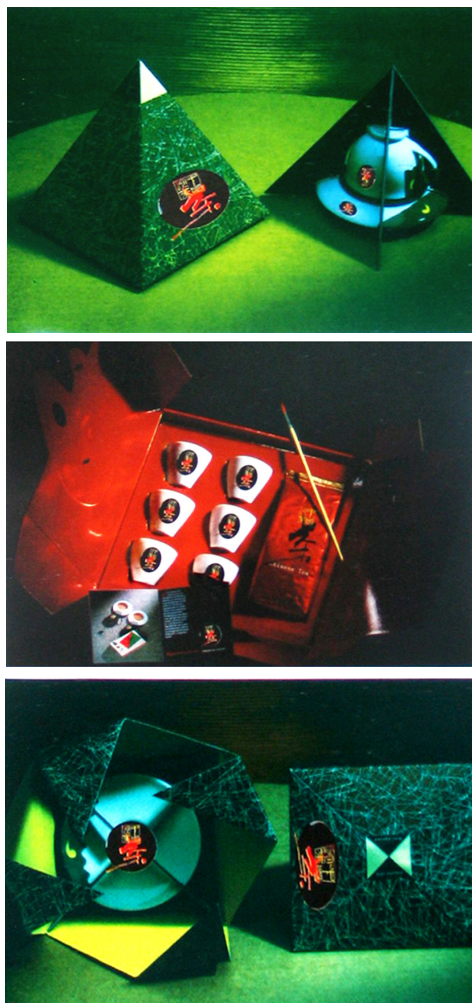

图3 中国沱茶形象应用

Fig.3 Application of Chinese Tuocha image by courtesy

4 结语

我国传统国画的水墨意境强调简约性的艺术视角,有着独特新颖的视觉效果,与我国的人文思想密不可分,是人们意识和价值观念的反映。以少胜多即以最少的语言表达最丰富的思想,这种以简胜繁的艺术手法,与现代设计理念有异曲同工之妙,在茶包设计中的融合运用,准确传递商品信息,强化了艺术感染力和视觉冲击力,使包装设计在琳琅满目的众多商品中脱颖而出^[8]。传统文化在现代设计的融合运用

中,追求新颖独特的创意设计而不失现代时尚语义,去芜存菁,形成个性鲜明的视觉效果才是每一个设计师创意构思的重中之重。

参考文献:

- [1] 蓝华增. 意境论[I]. 昆明: 云南人民出版社, 1996.
LAN Hua-zeng. Artistic Conception[I]. Kunming: Yunnan People's Publishing House, 1996.
- [2] 李青山, 李君. 青花瓷艺与中国画的解读[J]. 景德镇陶瓷, 2014(5): 60.
LI Qing-shan, LI Jun. Interpretation of Chinese Paintings and Chinese Blue and White Porcelain[J]. Jingdezhen Ceramics, 2014(5): 60.
- [3] 朱华, 张歆. 当代平面设计中隐性色彩信息的价值研究[J]. 包装工程, 2013, 34(2): 13-16.
ZHU Hua, ZHANG Xin. An Exploration of the Value of Implicit Color Information in Contemporary Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(2): 13-16.
- [4] 毕凤霞. 视觉语言与现代包装设计[J]. 中国包装, 2010(6): 32—35.
BI Feng-xia. Visual Language and Modern Packaging Design[J]. China Packaging, 2010(6): 32—35.
- [5] 李渔. 设计世界之星[J]. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 2002.
LI Yu. World Star in Design[J]. Harbin: Heilongjiang Science and Technology Press, 2002.
- [6] 谢洁. 包装设计实用价值与审美价值探析[J]. 包装工程, 2014, 35(8): 85—100.
XIE Jie. On the Practical Value and Aesthetic Value in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8): 85—100.
- [7] 吴民庆. 论海报设计中的视觉传达艺术[J]. 包装工程, 2013, 34(16): 111.
WU Min-qing. On the Visual Communication Art in the Poster Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(16): 111.
- [8] 万文瑞. 基于中国绘画元素的茶包装设计研究[J]. 包装工程, 2014, 35(18): 112—115.
WAN Wen-rui. A Study of Packaging Design for Tea Packages Via Chinese Painting Elements[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(18): 112—115.