

修水赭砚的造物观对当代设计的启示

江小浦,饶海琳

南昌大学,南昌 330031

摘要:设计就是人的造物活动。在社会快速发展的今天,传统造物观融合到人们的生活中,通过不断的传承、发展和创新,蜕变为现代设计风格。通过分析修水赭砚的生产工艺,以及对修水赭砚造物观思想的研究,感受到修水赭砚中蕴含的传统造物观是如何影响现代设计的发展,并且为现代设计所面临的一些现实问题寻找解决办法。通过研究修水赭砚的发展历程,对修水赭砚中蕴含的传统造物思想进行剖析,从物以致用、以意立象的造物观念出发,结合当代设计的实际应用。修水赭砚不仅是我国传统文化的一部分,而且是传统器具的代表。在注重以人为本的今天,修水赭砚造物观所包含的文化内涵对当代设计乃至现代社会的发展都起着重要的作用。

关键词:创新;修水赭砚;物以致用;以意立象;传统文化

中图分类号:J528

文献标识码:A

文章编号:2096-6946(2019)01-0041-05

DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2019.01.006

砚台作为中国的文房四宝之首,有着悠久漫长的发展历程。不同时期的砚台文化具有不同的民族特色和造型特征。修水赭砚也属于我国砚台文化创作的结晶之一。修水赭砚是继承并发扬了中国传统文化的产品。其中包含的传统造物观与当代设计理念大致相同,对当代设计具有指导意义。

1 修水赭砚的发展历程

1.1 赭砚的起源

修水赭砚起源于唐朝,产自江西修水,是江西传统名砚之一。早在唐朝,修水就有了生产赭砚的手工作坊,其出产的赭砚纹理细润,质地精良。砚材以赭色为主体,翠绿为镶嵌,珍品中有金星、金晕、鸡血藤、鱼子纹、水波纹等花纹,犹如一幅天然的水墨画,使人心醉神迷。修水赭砚是传统文化中保留至今的为数不多的手工制作产品,据史书记载,从汉代起,修水就开始制作砚台了。在宋代时,由于黄庭坚等文人的大力推广,修水赭砚开始闻名全国。根据《文房四宝》记载:“北宋

时期各大文人中,惟有黄庭坚爱故乡砚台。”这证明黄庭坚为赭砚推广发挥了很大作用。到了清代,著名书法家万承风将修水赭砚进献给皇帝,皇上大喜,赐修水赭砚为“贡砚”。修水赭砚的制作始于汉,兴于宋,盛于清,其历史绵延千年,不得不让人感叹其强大的文化生命力。赭砚制作的过程虽然看似简单,但却极其繁琐。从选取材料,画图,打坯,设计造型,雕刻,到打磨、上蜡,它的每一步过程都折射着当时社会的审美观念^[1]。

1.2 赭砚的艺术特征

修水赭砚分为素砚和雕砚两种。其中,素砚就有二十多种的不同类别;雕砚也分为高、中、低三个档次,其品种图案多达几百种。因为注重图案设计,所以其雕刻造型多种多样,每一道制作工序极其讲究,成品造型极具美感。修水赭砚以赭色为主,翠绿为镶嵌,并包含鸡血纹理。其特征为发墨不粗,贮水不涸,不伤笔毫。高档贡砚的构图特别强调意境、悟性,加上制作时选料精良,细观其石质纹理,会发现人工与天然浑为一体,匠心独具,实属珍品。修水赭砚的雕刻手法有平面

收稿日期:2019-09-21

作者简介:江小浦(1974—),男,江西人,南昌大学副教授,主要从事工业设计理论及应用研究。

通信作者:饶海琳(1994—),女,江西人,南昌大学硕士生,主攻产品系统设计。

雕、浮雕、镂空雕、自然雕等。艺术作品主要有生肖雕砚、人物雕砚、山水雕砚、动物雕砚和花草雕砚等,此外还有镇纸、挂件、摆件、笔架、笔筒、烟灰缸、印章、壁雕、碑刻、骨灰盒、茶几、茶具等衍生用品。从选取材料到最后的图案刻画,无一不体现赭砚的制作精良。修水赭砚不仅传承了中华传统文化,而且彰显了制作者的深厚艺术功底和用心。

1.3 赭砚的现状和赭砚传承的迫切性

修水赭砚虽有着跌宕起伏的经历,但经过一代又一代大师们的坚持和努力,运用精湛的手工技艺,并在工艺上大胆借鉴其他砚的雕刻技术,集南、北风格于一体,形成了独具特色的风格,为赭砚的发展奠定了坚固的文化基础。修水赭砚现已被列入了我国非物质文化遗产。修水赭砚具有强烈的修水文化印记,但随着时代的发展,赭砚渐渐衰落,同时面临着人才及资源短缺的问题。赭石资源宝贵,而砚石资源属于不可再生资源,因此,要重视对砚石资源的保护。修水赭砚的发展有着无限的空间和可能性,其砚台本身就是典雅之宝。面对资源和人才紧缺,赭砚的传承问题不容忽视。

2 修水赭砚的造物观

2.1 以意立象

在中国的传统中,设计师会利用设计活动来表达真正想体现的特殊寓意。在最初古代的造物活动中,“观象制器”是最原始的表现艺术创作的一种方法,这种“观”,是制作者通过持续的观察,在脑海里强化要制作的自然之物的形象。强化的结果就是熟悉,使制作者不仅对环境熟悉,而且对制作过程熟悉^[2]。原始先民崇敬大自然的一切,崇尚“天人合一”的思想。在造物过程中,摹写大自然的形象变成了古代先民创作的唯一途径。随着社会的进步和发展,仍有许多难以描述、无法解释的现象没有答案,但在意识、认知不断提升的过程中,远古先民渐渐开始注重精神层次,尝试从物象抽取意象,升华其认知。在创作过程中,通过小改变和细微改造来表述不同的含义和思想,逐渐发展为“立象以尽意”的创作手法。

子曰:“物以象明,意以象传。”这是说通过器物形态表达自己的精神世界。它是在“观象制器”基础上的升华,“以象明意”的造物观在修水赭砚的创作上也极大地体现出来。虽然早在远古时期就出现了磨墨器,但那时它仅仅作为一种使用工具。随着制作水平的提高,赭砚的出现已经是在砚台发展的成熟期。这

一时期对砚台的装饰性有了更高的要求,其花样、纹理不断被翻新,作品也不再是只求实用不求美。雕刻者们的创作也不再单单是对物体的临摹,而是通过改变或神话故事来表现特殊的寓意,例如“松鹤延年”,见图1。修水赭砚都是以赭色为主。“松鹤延年”神形兼备,工艺精湛,使用了极简的镂空设计与写实手法,体现了雕刻者高超的技艺。松树在古代因为树龄长久,通常被用来祝寿,比喻长生。这一观念最初是被道教引入,从此松树成为了古代神话中长生不老的代表。鹤也是被道教仙化,变成了高阶、清雅的象征,古有云“得道之士骑鹤往返”,意思是说修道之人可以和鹤为伴,变成高情远志的象征。作为仙物自然长生不老,因此“松鹤延年”有深远寓意,“松鹤延年”的造型奇特、美观,还表现了祈福祝寿的意思。由此可知,修水赭砚不仅着重功能,而且造型多种多样。传统文化和神话故事为修水赭砚奠定了造型基础,使作品和要表达的思想完全契合。通过一种直接的意象和充满感情的故事,让使用者直观地感受到创作者想表达的思想。赭砚写意、风格自然,取用风物、自然百态,这也是作品的点睛之笔。雕刻者凭借精湛的创作技法,将美好的寓意和自身活跃的创作思维紧密结合,并且注重装饰所带来的视觉冲击,使最终作品展现出强烈的艺术感,可以感受到修水赭砚蕴含着浓郁的民间文化意蕴。

2.2 物以致用

古代先人们对设计的物品实用性有不同的解释和要求。韩非子的致用观是“玉卮无当,不如瓦器”,他认为一件器具如果没有使用功能,就算有再华丽的外表也无用,强调了功能的实用性。在这种造物观念的影响下,古代的造物在很大程度上表现出注重设计功能而反对装饰的特点,追求一种“器完而不饰”和“质真而朴素”的境界^[3]。墨子虽然和韩非子一样,强调实用为主,但是他反对过分的装饰功利主义。先人有强调致

图1 “松鹤延年”

用主义,也有强调功能基础上的道德主义和审美情感,“物以致用”的造物观一直都影响着不同时期的造物活动。虽然砚的发展历史悠久,在不同时期经过历史的洗涤有着不同的风格,但是其中的造物思想是一脉相承的,是具有时代特征的文化产物。修水赭砚经过漫长的历史发展,它的风格别具一格。赭砚采用的是修口石,该石质地坚而不疏,色泽以自然的赭色为主。因为这种特质,使做出来的赭砚不损笔毫,下墨如风,发墨油亮,所以才能被书画家们所喜。赭砚本是书画家们的书写绘画工具,经过雕刻者精心设计的图案装饰,增加了它的附加价值。仅仅是在石头上精雕细琢这点,就体现了制作者无穷的智慧。好的设计作品体现实用性,而赭砚这种风格的实用性设计更好地体现了设计中的人文关怀。古人特别珍惜和看中“情”,读书人都把书斋中的珍品以友相待。设计师经过雕刻、装饰来改变砚台的用途。比如,雕刻山水花鸟可以用来收藏;雕刻神话故事来寓意富贵吉祥,当做赠品送给三五知己^[4]。设计师们运用自己巧妙的智慧发挥了赭砚最大的价值,可谓是物尽其用。赭砚在造型与功能上,完美地呈现了兼收并蓄的特点。在造型上,很少显露缺点,表现出功能与造型的统一性,淋漓尽致地展现了“物以致用”的特征。“绿树阴浓夏日长”见图2,“苍松”见图3。

2.3 文质彬彬

“文质彬彬”这个词出自《论语·庸也》,孔子言:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”“文质彬彬”在古代艺术创作上可被看做是形式与功能的统一,“质”是指内在美;“文”指的是形式美。古人造物时,追

图2 “绿树阴浓夏日长”

求“天人合一”,而“文质彬彬”则是古人造物追求的完美结果。修水赭砚的形态由古时砚文化的演变发展而来,由最初的功能性慢慢转向形态与功能的和谐统一。“文质彬彬”是古人文化观念和各时期审美观的反映,从西汉中晚期开始,砚的发展就不再是“器以用为功”,也重视起造型、装饰^[5]。在中国传统造物思想中,处处闪现着“和谐的理念”,这种和谐观启示在设计过程中,要实现人和产品的和谐统一^[6]。砚文化的各时期发展替修水赭砚的发展提供了基础。这方赭砚“花开富贵”(见图4)很好地体现了“文质彬彬”造物观的内涵。其造型上牡丹怒放,花蕾傲立,花瓣盛开,枝干有劲,砚池纹理的运用自然而巧妙,好似泛起的涟漪。运用圆雕、浮雕、线刻等多种手法的结合,表现出一副栩栩如生、万物欣欣向荣的景象,寓意国家昌盛、民风和谐的美好境界。修水赭砚的风格在造型上别具一格,雕刻者巧用“天人合一”,让作品设计与构思相辅相成,并且注重砚的美观和使用价值,可见当时的艺术家们重视砚台的实用功能,在对形态装饰的追求也达到

图3 “苍松”

图4 “花开富贵”

了很高的境界。这不仅增加了赭砚的收藏价值,而且满足了人们的精神追求。在物质需求和精神需求上,赭砚对现代设计具着很大的借鉴意义。好的创作作品除了要满足人们的日常需求,还应从时代背景出发,满足人们的心理需求,达到“文”与“质”的高度统一。

3 修水赭砚造物观对现代设计的影响

3.1 赭砚对设计观念的影响

中国的传统造物观深受孔子儒家思想的影响,强调“天人合一”,即人是大自然的一部分。《考工记》中记载的传统造物观:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良^[7]。”在这种造物观的影响下,传统的手工艺者深刻地认识到,造物活动并不仅是依赖于人,而且是和自然物息息相关的。修水赭砚的传统造物观在描绘人和物的关系、造物和自然的关系中,对现在设计有着积极的影响。自古到今,砚台的发展结构出现了巨大的变化。从仅将砚台作为一种工具,提倡功能至上,发展到后来的功能和造型并重。无论从形式美,还是功能美来说,赭砚的出现都给当代设计奠定了思想基础。在人与设计对象的关系上,加强人与产品的交流、互动,遵循以人为本,使人在设计中占据主导地位^[8]。人应占据设计中的主导地位,包括很多无障碍设计,都是从“以人为本”出发。在工业设计中,不仅要注重功能,更应体现人文关怀。设计活动是一种情感释放,在现代物质生活质量提高的同时,也要提升精神文化。

赭砚作为手工艺品,是能工巧匠们运用优秀的手工技能精细雕刻的结晶。能工巧匠抱着一颗尽求完美的心去完成每一件作品,每一方砚台都流露着他们内心的情感,发挥着它们的巨大作用。创造性设计是最重要的前提。因为人类文明证明人类的进步。社会的发展都是创造结果,没有创新,就不会有进步。一个产品没有新意,那就没有设计的依据,也就不会被前进着的人类社会所承认^[9]。然而现代设计中,大部分的工业设计都使用机器制造,这导致了批量设计的出现。虽然砚台可以依靠机械化的生产,但是后期细节雕琢、打磨还是需要雕刻者细心处理。虽然大部分的纯机械化产物坏了可以用一样的替换,但使用时的情感是替代不了的。一方好的砚台经过机器雕刻后,仍需要工匠耗费时间和精力去打磨、塑造细节。完全机械化的产物缺乏手工艺人造物中那份真心实意的情感,而且手工艺人会在艺术创作中加入自己的审美观,因此每一份作品都是独一无二的。纯机器制造少了珍贵感,

而很多赭砚作品都包含了手工艺人的心血,可能会使使用者更加珍惜。在当代设计中,可以从传统造物中学习,物品的使用时限是和它自身的美感和情感相关的。虽然机器设计中的感性不足,但是可以从产品所表现出的人情出发,比如体现亲情、友情、爱情。追求技术美的同时,追求形式美,在设计的过程中采用人性化设计。

3.2 赭砚对现代设计师的影响

修水赭砚除了在情感上影响了现代设计的发展,现代设计师也能从赭砚的造物观中受到极大的启发。设计师是设计、创作的关键。设计师的专业性决定着设计作品的成败,设计创作中的每一个环节都需要设计师的参与。传统造物观中的“工有巧”强调了好的设计师在设计中的作用,传统设计师有高超的手工技能,注重专业、手脑并用。随着社会科技发展,现代设计的分类越来越多,很多设计还需借助电脑操作,对设计师的要求也更加严格。对工业设计师来说,除了了解材料和工艺流程,掌握一定的技能来提高创作,还需要掌握人机工程学、价值学,甚至心理学。为了让创作的作品符合社会的发展潮流,设计师掌握的能力应该非常广泛。这就要求现在的设计师不能局限于一门科学,要多方面学习,不能只学习一门专业。其中,各个学科的设计专业虽有差异,但大部分确实是大同小异。设计水平的高低不仅取决于设计师的专业能力,而且会被设计师的态度所影响。很多设计师在利益的驱使下,鼓励消费者盲目或是高额的消费。这种行为是现代设计中的一种弊端,如何使设计师全心全意地服务社会已经成为迫切要解决的问题。人的情感是一个复杂的心理活动,会因为人、物而表现出极大的差异,这就要求人们研究不同年龄、不同性别、不同需求的消费者的心理特征^[10]。设计师不仅要对自己负责,更要对社会负责。要想推动现代设计的发展,设计师是必不可少的因素,要让设计师将“为人类的利益设计”当作出发点,更好地服务社会。

3.3 赭砚对当代设计的推动

修水赭砚发展至今,每一块赭砚都是雕刻者精心雕刻、创作的,每方砚台都是独一无二的。其独特的地理环境和历史因素造就了不同的民族特色。如何在批量化设计中渗透赭砚的民族文化是值得去思考的。产品的个性化需要被重视。虽然修水赭砚对当代设计发挥着重大、积极的影响,但是这并不意味必须要全盘接受赭砚文化。传统文化都是从封建时期产生并且发展

而来的,这虽然反映了个时代的手工艺观,但对现代社会来说,很多传统文化和思想已经不再适用于现代设计。对推进现代设计的发展而言,更应该相互融合,取其精华,去其糟粕。在发展与传承的过程中,不仅要贯穿这种思想,还应将其体现在所有的设计创作中,在设计创作中产生它新的风格,才能够更好地推动现代设计的发展。

4 结语

在设计注重以人为本的今天,必须注重传统的造物观,注重修水赭砚中蕴含的传统造物观,比如孔子的“仁和”思想,韩非的“物以致用”的思想。由此会发现其蕴含的文化内涵和造物观与现在“以人为本”的设计思维有着很多相似的地方。赭砚的雕刻技艺继承了传统技艺的精华,而现代设计又发展和传承了修水赭砚的设计观。“因材施教”、“物以致用”的观念在赭砚制作的每一步过程中传递。每一方赭砚都是雕刻者独具的心血,赭砚已经不再单单作为文房器物,它所蕴含的修水底蕴和民族文化更需要去重视,它的风格都是体现那个时代的审美和精神风貌,每一方赭砚都是传承和发展的成果。修水赭砚已经被列为我国的非物质文化遗产,因此必须重视修水赭砚的传承问题。修水赭砚值得去宣扬,因为许多技艺所蕴含的传统思想和造物观是机器造物代替不了的,所以应该反思现代设计中出现的很多功利主义设计。修水赭砚的传承是动态、有活力的。虽然赭砚的造型可以借助机械化的生产来协助,从而增加它的商业性,但是一方好的赭砚势必会耗费很长的时间打磨,有时候甚至需要花费好

几个月的时间,因此,很多年轻人不愿从事赭砚制作工作,人才紧缺的问题也需要得到重视及解决。传承需要共同努力,这并不仅仅是艺术体验,更是一种使命。

参考文献

- [1] 欧清煜. 中华砚学通鉴[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2010.
- [2] 孙洪伟. 观象制器:中国传统设计的基本原理[J]. 艺术探索, 2016, 30(1): 82-90.
- [3] 吕欣. 传统造物观对现代人性化设计的启示[J]. 包装工程, 2007, 28(7): 172-173.
- [4] 白魏伟. 文人用砚的设计艺术研究[D]. 苏州:苏州大学, 2011.
- [5] 苏易简. 文房四谱·卷三[M]. 颍州:颍州文艺出版社, 2011.
- [6] 潜铁宇. 论传统造物思想的和谐观对当代产品设计的启示[J]. 包装工程, 2006, 27(5): 276-277.
- [7] 魏文静. 论《考工记》的造物观[J]. 艺术科技杂志, 2015 (11): 158.
- [8] 吕欣. 传统造物观对现代产品计的启示[D]. 长沙:湖南大学, 2005.
- [9] 李彬彬. 设计心理学[M]. 北京:中国轻工业出版社, 2001.
- [10] 陈志琼, 吴迪. 浅析设计心理学在产品中的应用[J]. 艺术科技, 2013(8): 211.