

清代宫廷包装艺术展的选题和设计思想

张荣 朱雅娟

位于首都北京市中心的故宫博物院,不仅以其雄伟壮观的明清两代宫廷建筑群闻名遐迩,而且是历代艺术瑰宝的荟萃之地。如何将故宫博物院收藏的近百万件珍贵文物从不同的角度展示在公众面前,使中外宾客在游览故宫的同时,更广泛地领略到中国古代艺术品的博大精深,从中得到美的享受,艺术的熏陶,是故宫博物院领导和各有关部门十分重视的一项工作。正是着眼于弘扬中国传统文化、服务公众和推出精品展览这一出发点,我院在举办几个固定展览的同时,还经常举办不同题材的临时展览,不定期地向参观者展示故宫博物院丰富的收藏。

本着推陈出新和具有精品意识的思路,我院提出举办一个前所未有的“包装艺术展”。之所以有这个想法,最初“是有感于往昔清官中有许多包装文物的囊、匣、盒等,都十分精美讲究,而这些却从未在观众面前展出过。如果从中挖掘有关文物史料,也许对发展今天富有民族特色的包装艺术,能提供有益的借鉴”(故宫博物院副院长杨新先生语)。举办“包装展”这一想法很快得到了法国收藏家杜泽林先生和法国吉美博物馆中国部主任戴浩石先生的赞赏与资助,在资金方面保证了展览的顺利进行。之后,我们经过近两年的反复研究与探讨,将展览主题定位在“清代宫廷包装”上。

如何从内容上去表现“清代宫廷包装”这一主题,从事内容设计的人员颇费了一番脑筋和周折。

首先需要将包装的概念定位。现代意义上的“包装”范围很广,有广义和狭义之分。

我们在展览主题中所指的“包装”是狭义上的概念,即用不同质地的材料制作的盛装与保护物品的容器,即包装物,如:箱、袋、瓶、盒、匣等。包装物与被包装物之间具有一定的和谐性与统一性,包装物往往既具有实用性,又具有特殊的审美含义,它表现着人们追求爱美的心理,凝聚着人们的智慧,体现着民族和地域的特色。我们就是要把清代宫廷的“包装文化”展示给公众,引导公众从一个新的视角去认识和感知清宫器物完整的艺术特色。

其次,展览大纲以什么为主线,才能将体现清代宫廷包装水平、工艺水平、艺术价值的珍贵文物通过“包装”的角度展示出来。清代宫廷用品的包装从包装材料看,有紫檀、楠木、漆器、珐琅、竹雕、银累丝、织绣品等。除选用上等的材料外,在制作包装器物时采用了多种装饰工艺,如雕刻、篆刻、绘画、镶嵌、烧造、编织等,可以说包装物集清代各种制作工艺之大成。清代宫廷用品的包装,从其来源和制作地点看,有两大系列,一类是由宫廷造办处御用作坊制作的,如造办处中的“匣作”、“漆作”、“木作”等,是官办的专为皇家服务的“包装工厂”;另一类是由各地官员进贡物品时所附带的包装。清代有严格的进贡制度,如年贡、端阳贡、万寿贡等,现保存于中国第一历史档案馆中的《宫中·进单》,详细记录了清代地方官员向皇帝进贡的情况。如展览中的“贵州皮胎漆器餐具”、“杭州茶叶”、“安徽古墨”等,这些由各地官员进贡的生活用品的包装,具有浓厚的民间特色,既具有牢固、严密、保护的实用性,又依据所贡物品的特点而具有和谐、美观的艺术性。清代宫廷用品

的包装从其包装内容看,大致可分为诗文书画包装、文玩玉器包装、宗教经典与法器包装、生活娱乐用具包装四部分。从以上三个方面或称三条线索,即包装材料、包装的制作地点、包装内容都可以表现清代宫廷包装这一主题。经过反复探讨,几易展览大纲,确立了以“包装内容”为主线的划分方法。之所以如此,是因为考虑包装物主要是根据被包装物的要求进行选材、造型和装潢设计制作的,即形式服从于内容的需要。而作为宫廷包装,由于清代皇帝尤其是乾隆皇帝出于对书画、文玩、宗教经典等的至爱和保护,不惜投入大量的人力、物力和财力对其进行“包装”,无论是包装材料的选择,还是包装物的造型、装潢设计等,处处都体现出皇权思想和皇家气派,这一点,也是将展览制作成精品所必需的。

第三,在确立了“清代宫廷包装”以包装内容为主线后,为了更完整地表现“清代宫廷包装”这一主题,使公众对中国古代包装历史有一个大致的了解,我们将展览的第一部分作为“包装历史的回顾”,使公众可以了解中国源远流长的包装历史。展品中有新石器时代陶器和青铜时代铜器的绳纹装饰,原本是最普通、最常见、最廉价的包装材料绳子,演变为器物上的纹饰,被永久地保存下来。另外,还回顾了秦汉时期的漆器包装、唐代金银器包装、宋代采用印刷新技术的包装、明代皇室精美绝伦的漆器包装等。包装的发展过程,可以折射出同时代的社会形态、经济状况及人文风格的变迁趋势。限于故宫文物收藏的局限,展览中对清代以前包装的展示比较简略,但对了解第二部分即主题部分很有必要,是第二部分的铺垫和导言。第三部分是中国的民间包装,藏品主要来自于法国杜泽林先生的收藏,通过对包装在民间的延续和发展的展示,可以更好地突出清代宫廷包装的艺术特色。

清代宫廷包装艺术展,共有三部分内容,

即:包装历史的回顾、清代宫廷包装、中国民间包装,选取156件展品。为了突出主题,又将清代宫廷包装分成四个单元,即宫廷诗文书画包装、文玩玉器包装、宗教经典与法器包装、生活娱乐用具包装。展览主题与内容确定之后,重要的就是如何运用艺术的手段加以完美地表现,烘托出展览的主题与气氛。

在故宫博物院这座明清皇宫建筑群中举办展览,在形式设计上必须考虑展览与建筑环境的和谐统一。清代宫廷包装艺术展,是在紫禁城内四个相对独立但又有一定联系的内东路宫殿中展出的。第一展室是斋宫,安序厅和包装历史的回顾,第二展室为诚肃殿,展出清代宫廷包装中诗文书画和文玩玉器部分,第三展室景仁宫,展出生活娱乐用具包装,第四展室景仁宫后殿,展出宗教经典与法器包装和中国民间包装。所展文物和展览环境要求形式设计者把握陈列主题与建筑环境之间的关系,充分利用古建筑本身的装饰、色彩、空间,采用虚实相间的手法,把宫廷包装的艺术融入古建筑的艺术之中,融入色彩、装饰的艺术之中,营造出一个连续而又相对独立的展厅环境,重新建构出一个新的艺术空间。在这个艺术空间中,皇家气派的古建筑艺术、色彩艺术成了包装艺术得天独厚的背景和装饰。宫廷包装巧妙地借用了生存它的环境,而获得了生存的“土壤”,一下子变得“生机”勃勃了,从而使“清代宫廷包装艺术展览”获得了形式与内容的高度和谐统一。

走进第一展厅,首先看到的是序厅,即清代“二十五宝”的包装。二十五宝是二十五方清代皇帝宝玺。玺印是皇家权力的象征,它们的包装是宫廷包装的重要组成部分。“二十五宝”是集中体现皇权思想的文物,代表了至高无上的权利,它的包装是一种特殊的包装,最能体现被包装物品的显贵。“二十五宝”的包装外形巨大,其明黄色的色泽和云龙纹图案装饰,无不显示出皇家的特点,具有很强的象征意义。将“二十五宝”的包装陈列在

序厅前言的前面,置于首要和醒目的位置,正是为了突出本展览——清代宫廷包装艺术——的主题特色。

序厅的设计灵感来源于紫禁城最具有神圣力量的交泰殿——象征皇帝权力的玺印的置放地。设计者以借景的手法,虚实结合,采用合适的尺度、比例,把皇宫宏大的气势与神秘色彩浓缩于序厅设计并融入展室的建筑中。在序厅和前言的景观设计上,借交泰殿之景,采用虚实结合的手法,将“二十五宝”与前言巧妙地融合在一起。特别是以“偷梁换柱”的技法,通过电脑处理,将交泰殿内屏风上的“无为”二字改为“前言”,将屏风上书写的内容改为“清代宫廷包装艺术展”的前言内容,这种借景抒“情”的设计与制作,在故宫的展览设计中尚属首次。用交泰殿图片灯箱作为序厅的背景与玺印包装实物结合,造成虚实结合的景观,更进一步突出了展览的宫廷特色。

展览第一单元“包装历史回顾”中,选取了绳纹装饰的古代陶器、铜器,它们都是由最原始的包装材料演变而来的。而这种简便、廉价的包装一直沿用至今,证明了绳子是生命力最长久的包装材料。因此,设计者在展览氛围的设计中,紧紧抓住“绳子”这一线索,运用曲折穿挂的绳子来装饰背景壁画的上下两端,使壁画的尺寸与大殿、展柜等形成和谐的比例关系,以此暗示“绳子”从古至今作为包装材料所起的作用。

展室背景的设计,根据不同的展室,不同的内容,采取了不同的手法。第一展室运用了内容丰富的市井生活画面——宋代著名画家张择端的“清明上河图”作为背景,让公众在了解包装历史的同时,不自觉地步入历史长河的时空中,无意中与中国五千年文化相接触,感悟包装历史的发展脉络。第二、三展室是清代宫廷书画、文玩、生活娱乐用品的包装,展品也是宫廷包装中最具有典型性和代表性的作品。这部分的背景运用了传统牛皮

纸的黄色,典雅素美,衬托柜内包装文物的精致与华贵,毫无喧宾夺主之感。第四展室是宗教经典与法器包装和中国民间包装。为了展示宗教包装品的神圣性,借助于故宫佛堂匾额作为背景,色彩醒目强烈,极具震撼力,使观者如临其境,突出和强化了宗教艺术的特色与氛围。作为展览的最后部分,为了与序厅相呼应,中国民间包装的背景同样运用了电脑喷绘的清明上河图,背景的画面与展柜中的展品,是那樣的和谐统一,让人感到传统文化的影响与魅力。

在展览的形式设计中,设计者着力追求包装美的丰富多彩的变化和历史文化内涵,突出各个展室陈列文物的特点。为了起到画龙点睛的作用,在各个展室均设计了不同的景观,以强化和烘托展览的主题。第一展室序厅以虚拟的交泰殿为景观,在前面已经叙述过。第二展室清代书画、文玩包装部分中,用“一统车书”包装箱设计了一个华美有趣的景观。“黑漆描金一统车书”套装箱,是清宫中最具代表性的玉器包装。它利用日本漆箱作为外包装,箱内错落有序地摆放九层45件抽屉式锦盒,根据所装玉器的不同,按一至九序号分为九类以命名。如“一统车书”、“二仪有象”、“三光协顺”、“四序调和”、“五行佳兴”、“六符清泰”、“七贤芳躅”、“八千为春”、“九州攸同”等。由于每一件锦盒内所装玉器较多,大小形状不一,虽然屉内有各种形状玉器的卧囊,也极易混淆,故又根据屉内玉器卧囊的形制,把它绘制于锦缎上,锦缎一面是与玉器形状相同的图案名称,另一面是皇子、大臣或宫廷画师手绘的山水画。根据这块锦缎所绘的玉器形状和名称,即可很快找到皇上所要欣赏的玉器。这件玉器包装设计之合理,摆放之巧妙,言词之华丽,绘画之精美,堪称旷世杰作。正是这样一件非常重要的文物,由于历史的原因,在过去整理文物过程中,却将玉器与囊匣分离,若不是此次组织包装展,估计它的外包装将永远静静地躺在库

房里。第三、四展室展出的是清代宫廷生活、娱乐用具包装和民间包装,以丰富的宫廷生活用品和民间贡品包装来展示皇家生活的细节。这一部分的景观采用了堆积现代绳子包装的陶缸,目的是为了强化历史上绳子在包装中的作用及其延续性,同时还烘托出浓郁的生活气息。每个展室的景观设计,还起到吸引观众参观的作用,它作为一个展室的兴奋点,能一下抓住观念的注意力。

配合清代宫廷包装艺术展的广告、路标、说明牌等的设计灵感,来源于文物包装的特点,服务于展览内容。在色彩上运用了皇家特有的明黄色,并使之呈作渐变色调,避免过分刺眼;在形式上吸取了展览中的文物特点,运用CI设计理念,使不同级别的说明牌,在形式上统一起来,但在规格上又有所变化,做到在统一中求变化,在变化中求统一。这些指路标牌的设计与广告、说明牌等的设计,具有变化中的统一性,形成一种整体、系列的设计思路。

比如,由于故宫特定的建筑环境特点,本展览的四个展室之间跨度较大,为了便于观众参观,又不失展览的一体化,专门设计了一些指路标牌,在陈列室与陈列室之间架起一座联系的桥梁。又如此展览的简介和请柬的设计,均采用清代包装文物作为其外观形象,最大程度地突出包装特色、突出皇家气派。简介的外形设计,采用了清代乾隆时期“文竹绳纹提梁文具箱”的形式,并利用其前方的开门作为折合简介的开口,在形式与内容上做到了与展览本身和谐统一的艺术效果。请柬的外形设计,借鉴了清代雍正时期“黑漆描金包袱盒”的造型,并利用其上方的开盖作为折合请柬的开口,使人有打开请柬犹如打开一

个百宝箱的感觉,设计新颖别致。

清代宫廷包装艺术展的设计思想在整体上力求突出皇家特色,同时还要符合宫廷包装展览特定的氛围和特点。在陈列形式设计上,体现出统一与变化、整体与局部的辩证关系,同时追求一种淡化设计的思路,让观众在参观时感觉不到设计,而又处处在享受着设计。

为了使“清代宫廷包装艺术展”得以深化,更具精品意识,主办者还以展览带动科研,以科研深化展览。在展览推出的同时,我们还编辑了与展览相关的图录,即将出版。展览与图录互补,相得益彰。

举办包装展是故宫博物院开创临时展览新内容的一个大胆尝试,我们试图通过这个展览,将深藏故宫博物院、尚未被人看重的文物的“外衣”展示给观众,以求对文物本身有一个整体的认识。比如,故宫经常举办书画展、玉器展、文房四宝展等,而这些珍贵的书画、玉器、文房用品在清代是怎样保存的、包装的,却从未展示过,也没有引起研究者的重视。这个展览的成功举办和良好的社会效果,或许能对故宫博物院甚至我国的博物馆在文物保藏、研究和展示上,带来一些启迪。

实际上,清代宫廷用品的包装,本身就是清代制作讲究、工艺精湛的艺术品之一部分;对包装与包装物的割裂,就是对文物整体性的破坏。这一点,也正是我们举办“清代宫廷包装艺术展”的初衷。当然,现在对清代宫廷包装的研究还刚刚起步,这也使我们在对该展览内容的把握上,难免会有疏漏之处,还望方家学者不吝赐教。

(作者单位:故宫博物院)