

第二部分是装饰,就是在造型上做一些美化,起到画龙点睛的效果。但是装饰不能脱离造型,所以这些白玉兰图案都非常淡雅。这与汉光瓷釉下彩所具有的典雅风格非常吻合。绘制白玉兰时,不论是对单件餐具,或是盖子和盘子等不同餐具间,每换一个角度去观赏,都极富美感。我们不会让每个面都充满装饰,我们要做到的是装饰的完整。除了典雅,这套瓷器也要兼具国宴用器的华丽。所以我们用了大量的金,而且不是一般使用的金水,而是本金。这样的金比较厚,不会掉落。

需要特别介绍的是大垫盘,它可以说是典雅与华丽的结合。它的外部有整整一大圈白玉兰,是《玉兰盛典》所绘制的白玉兰的浓缩版,其中不仅有花朵的各种形态和姿态,也有枝干穿插。这是一幅完整的装饰画,绘制手法也是隐隐约约的,与金色非常协调,也很安静,值得推敲和细看。因为这个大盘子放在贵宾面前的时间较长,不少菜品呈上后都是置于其上,也是我们俗称的“看盘”。尤其是在菜品衔接之时,贵宾更会注意到空置的看盘,就可以看到这幅完整的画面,颇为赏心悦目。这其实也是一种新工艺:在本金上进行彩绘。这就避免了浮华和张扬,而是华丽又不奢侈,让文化有内涵。

还有一种装饰,是我们为这些餐具都制作了的白玉兰雕塑,每件器具的盖钮、毛巾扣,或盛开或含苞,活跃了器皿的造型。当然,雕塑还要和器皿本身协调。中国陶瓷在历史上也有与雕塑的结合,只是我们这样的大规模、集中使用应属首次。如此满桌的白玉兰,使得国宴的气氛更有生气、更为振奋。这也是我们和国宴的工作人员反复沟通后,确立的想要达到的效果。汉光瓷已经承接过几次国宴餐具的设计制作任务,我认为这次最为典雅。

唐乐图

文化之光, 继往开来

Q: 这套瓷器的设计经过十个月奋战,那么花费最长时间的是哪一环节或工艺?

A: 其实,前期设计只完成了任务的20%,离最终完美的成果相距甚远,更深厚的功夫在后期的实际操作。一个新器皿成型,再使其成为一件完整的瓷器,并且要让所有人挑不出毛病,还要便于生产。因为要制作的是一桌上千件瓷器,其工艺上必须非常成熟,更少不了反复实验和烧制。

汉光瓷的烧制温度,甚至比中国传统瓷器的烧制温度还高。后者最高为一千三百度,汉光瓷的则可达一千四百多度,达到了瓷器烧制温度的极限。只有这样,材质的美,包含白度、透明度、光泽度,这种十足的与众不同才能显示出来。釉下彩工艺也是在这样的温度下烧制,所以材质中不会含有普通陶瓷使用的铅、铬等有害物质,还提高了器皿的釉面硬度,在使用中不易产生划痕和变色,不同于大家普遍使用的骨质瓷。

彩绘到成型也是很重要的环节,都是手工完成。即使是手工完成,我们也要保证作品都标准一致。所以我们会用尺子测量图案,用秤给每件器皿称重,严格控制器型、分量、颜色深浅都达到同一标准。但所谓“工不在细”,工艺不是追求全都雕刻得细致、密集,这可以用于部分,剩余的部分则要简洁、线条流畅,而不是浑身雕刻、过于繁琐。工艺要入微,其余要极简,一张一弛的作品才有可看性。除了这些可以量化的硬指标,美学指标这样的软指标、个人指标也很重要。汉光瓷不是艺术品,而是实

李游宇

教授

中国工艺美术大师

中国陶瓷艺术大师

上海工艺美术学会 常务理事

上海中国陶瓷艺术家协会 会长

上海视觉艺术学院时尚学院 副院长

上海市原创大师工作室领衔大师 (市政府命名)

Design

全球范围的陶瓷产业,现阶段都处于一个停顿不前的状态。现在应该是发力的时候了,而这种发力,也理应由我们中国来完成。

——李游宇

用品,所以自由度小一些,力求让所有人都能接受我们作品的美。它要具有亲和力,会和所有人对话,也会和使用中的人对话。国宴用瓷更是如此,绝对不能有哪位贵宾提出异议,那就是我们的失职。

Q: 汉光瓷继承了我国古代陶瓷技艺,体现在哪些方面?

A: 陶瓷是设计、艺术创作、实操等方面的综合学科,是系统工程。那么这就必然涉及各个环节和工艺、数量众多的人。我国古代官窑更甚,那是举一国之力、有组织地来打造皇家官窑,所以中国陶瓷在历史上如此辉煌。我花了二十余年时间,对中国上千年的官窑体系进行了完整梳理和研究。也了解到许多国家,花费了大量人力、物力和财力来中国学习陶瓷,以打造陶瓷作品。他们和我国古代官窑一样,绝非是政府出钱制作陶瓷这般简单,而是以此作为国家的名片。汉光瓷除了全面继承了我国官窑纯手工制作的特点之外,也希望可以像过去的官窑一样,把中国陶瓷的水准、设计理念和制造工艺呈现给世界。什么是软实力?这就是软实力,也才对得起“陶瓷之国”之名。但我明白没有最好,我们要不断完善、做到更好,这样才能不断进步。

有许多人对官窑认识不够,其实它是审美、创意和技艺的结合。除了历代最顶尖的工匠,大量文人、士大夫、宫廷画师等也会参与其中,就连皇帝也会思考陶瓷的设计,甚至自己动手绘制图案。所以陶瓷绝不单单是工匠就可以完成的,它还具有很强的时代性、文化内涵和审美情趣。汉光瓷也是如此,集结了一大批艺术家、学者和工匠。

为了做好《玉兰盛典》,我们整个团队连续半年没有休息。大家不但没有休息,每天早晨八点上上班,加班到晚上十点,国庆节这样的节假日统统取消。但大家都是自发的,都不愿意走。我想这是一种精神所在,是每个人的荣誉感、使命感和责任感。这不仅是对这次进博会而言,也是为了中国陶瓷的未来发展。所以我们并非当代官窑,而是继承其特有内涵、元素、模式、技艺等,用现代手法和表现方式制作出当下的文化产品,并具有自己的初心和精神。

玫瑰

重拾文化自信之路

Q: 是否有人质疑过汉光瓷与其他陶瓷品牌之间的差距还很大?

A: 历史上中国陶瓷的伟大,可以说和官窑的存在有很密切的关系。官窑是一项工程,许多人参与其中进行研究,那是数千年积淀积累出的高度。其中,日本、德国等国家纷纷来到中国学习,并走上了上坡路。官窑到清末就渐渐没有了,但其他国家的陶瓷在全力发展。

的确有人问过我,汉光瓷不过二十几年历史,怎么同德国瓷器品牌“麦森”这样具有三百年历史的品牌相比较?他们搞错了,中国有近万年的陶器历史,几千年的瓷器历史。中国陶瓷品牌,如何不能与之相较?我与他们进行交流时,带去了汉光瓷,放在桌面上是非常贴合的,不会摇晃。对方同样拿出一个碟子放在桌上,就有轻微摇晃。他又拿一件,依然如此。还有汉光瓷白度达到88.5%,麦森只有77%;汉光瓷透光度达到56%,麦森为50%。所以我们正在做和会坚持做的,就是高水准的传承和不懈的突破。

Q: 现在国民对陶瓷的了解不多的原因是什么?

A: 这几十年来,我们接受的与陶瓷相关的教育和熏陶太少。大多数人只知道中国是陶瓷之国。但国民真正懂陶瓷的人并不多。日本人懂得陶瓷,他们的家里就有手工陶瓷制品。美国人的陶瓷教育是从小学延续到高中,作为必修课普及。所以很多人缺乏文化自信,不了解中国的艺术。不过现在还为时不晚,而且这个情况已经得到了改善,许多陶艺教室涌现出来,大人孩子们都很愿意前去参与。文化有了普及,就会有提高。我相信关于陶瓷这一课,就快被补上了。

Q: 作为高校教育者,你如何培养青年学生学习传统文化和增强艺术意识?

A: 我们专业对学生的培养目标是:培养新一代有文化的手工艺劳动者,而不是培养纯粹的艺术家的。工艺美术可以划分为“工”和“艺”。“工”指的是传统手工艺,也是工艺美术的底线。中国的手工艺是非常值得继承的。“艺”,较浅层面指的是美术基础、造型能力,较高层面则是创意和设计。二者结合,是我们改革的重点。目前我们开设以工作室为轴心的教学模式,其特点是强调动手能力,同时穿插文化课、修养课、美术课。所以创意和动手是同等重要的。我觉得要改变工艺美术教学的状态,要配备一流的师资、教学条件设备、教学模式,才能教育出一流的学生。师资队伍方面,我们改变了传统教师队伍的成分,也会聘用兼职教师。但无论是专职还是兼职,他们都必须能够自己动手。我们还会请来第一线的工艺美术大师,这也是一大突破。●