

西班牙 Lladr6 惟妙惟肖的瓷偶帝国

□□ 本报记者 孔德

瓷器对于大多数人来说,带着古旧、凝重之感,生活中常见的瓷器以日用器皿和摆设品居多。而向来喜爱雕塑艺术的西班牙人,把雕塑和瓷器结合,打造了一件件以瓷土做成的雕塑艺术品——雅致(Lladr6)瓷偶。

严谨是品牌不败的秘诀

1953年,在西班牙地中海的瓦伦西亚市郊小镇的Lladr6三兄弟,辞去了他们在当地瓷厂的工作,在自家庭院后面建了一座小型窑炉,成立了一家瓷

器工作室。在这个工作室中,他们开始构想成立一家大型企业,这就是日后畅销全世界的瓷器品牌——雅致。

踏入上世纪60年代,雅致进入大发展和定型阶段,后来数十年,雅致的名字开始穿洲过省,分店遍布全世界123个国家和地区。经过半个世纪的不懈努力,雅致已经成为世界上最大的瓷器工作室之一,同时成为西班牙第三大奢侈品牌。目前在瓦伦西亚市,雅致工厂大约有2300名艺术工作者,而瓦伦西亚也因此成为“瓷器之城”,是西班牙瓷器爱好者的天堂。

半个多世纪以来,雅致已传到第三代继承人Rosa手中。Rosa表示,雅致作品最大的特点就是每个作品都是独一无二

的,并且自成风格,这是因为雅致的每件产品都不是生产线所制,而是由艺术家手工精心雕绘而成。雅致瓷偶中栩栩如生的花朵、人物雕塑感十足的肌肉与颇具质感的肌肤,从设计到上色全部由人工完成。除了在一个制作环节对产品的严格检测之外,所有的制作环节完成后,每件雕塑作品还必须经受多次质量检测。严格审查后大约有6%的作品要当场弃用砸碎。这样一来,每一款造型的作品,其实都是限量生产,每件限量品上面都有雕刻家与设计师的签名,这使得雅致瓷器更加具有收藏价值。

正是由于对质量的严格要求,雅致出品的瓷艺获得了西班牙皇室的青睐,在许多外交场合,雅致都被做为皇室礼物送给外宾。而凭借其在艺术方面的不断突破,雅致也成为了诸多国际博物馆的永久收藏。

创作灵感源于对生活的好奇

正在休息的芭蕾舞娘、泛舟的小男孩和小女孩、与蝴蝶玩耍的猫咪……雅致的瓷偶能让人感受到在静止的这一刻中所蕴含的和谐与美好。虽然旗下也有瓷钟、链坠等工艺品,但瓷偶一直是雅致的主要产品。

现在Rosa不但是品牌的管理者,同时也是创作委员会的一分子。她说:“雅致瓷偶的许多题材虽然很简单很生活化,但我们就是希望通过捕捉生命中最美好的一刻,展示出生活的真谛。”Rosa自己最喜欢那些描述亲子情景的作品,“这可能跟自己身为母亲有关,看到这类造型时,自然会勾起一些回忆或情景。”Rosa说。

雅致现有17位设计师,他们以大自然、文学、音乐、宗教等作为创作的灵感源泉,将人类共同的美好情感融入小小的瓷偶中,用独特的方法描绘着生活所能给予的最美好的事物,跨越了时间和空间,民族和国界。从这些作品中,观赏者能感受到幸福和喜悦。Rosa说,雅致艺术家的创作动力始终都来自于对生活的好奇心和崇尚完美的传统。也正是这些原因,一个小小的瓷偶作品也能拥有打动人心的力量。

为了开拓更广泛的作品风格,雅致还不断与著名设计师共同设计创作一些全新的产品系列,如西班牙设计师Jaime Hayon的Fantasy梦幻创意系列、德国设计师Bodo Sperlein的再循环创意系列、英国Committee设计工作室的创意系列等。先锋的设计风格赋予了雅致瓷器更当代的艺术呈现。

细节刻画彰显高超技艺

雅致的作品对细节的刻画是极其入微的,其中又以对“蕾丝”“阳伞”和“花卉”的逼真工艺最为著名。片片能够以假乱真的花瓣全是由手工制作,平均完成一簇花束的细节就要花一整天的时间。一位捏花师傅,经过5年的专业训练才能出师。在瓦伦西亚那片种满了棕榈树的雅致工厂总部,负责人物造型中技术难度最高的程序——面部表情描述的艺术师只有4个人,专业描述眼睛和嘴部的艺术家仅有2人,还有专门负责控制花瓣的十几名手工技师,他们的一双手堪称西班牙的国宝。

除了设计风格和主题外,独特的色彩



《斗牛士》服装的每个细节都还原了斗牛场上的真实

也是构成雅致产品与其他陶瓷作品不同的原因之一。雅致瓷器在烧制过程中加入了特有的颜料物质于陶土中,再放入1300摄氏度的高温中一次烧成,才得以制作出色泽淡雅并永久保持的特殊淡彩。

雅致小件作品价格大多在万元以内,大件作品如最高端产品线的作品价值可达百万元左右。雅致的亚太区总裁柯兆临说:“雅致之所以是奢侈品,除了工艺精湛,更多的是对美好的纯粹追求——把世界凝固在最美好的一瞬间,只有瓷器才能做到。雅致的消费者也大都热爱生活与艺术,对于雅致作品对美的生动捕捉有强烈认同感。”

因地制宜支撑百年品牌

雅致于上世纪70年代开始了它的国际化进程。今天,雅致向五大洲的120多个国家出口它的产品。公司拥有由许多特许专卖店组成的世界性销售网络,并且在纽约、伦敦、莫斯科、东京、马德里和巴塞罗那等地建立了自己的时尚精品店。

2004年,雅致进入中国市场,9年后的今天,雅致在中国已经建立起了完整的零售网络和良好的市场地位。雅致公司驻上海代表处总经理路晋说,雅致产品目前已遍及中国24个城市,开设了8家旗舰店和50家专卖店。与其他地区相比,雅致在中国的营销更注重和消费者的交流方面。把西班牙的陶瓷文化介绍进来,让中国的消费者了解雅致的品牌文化以及其对于作品品质的极致追求,拉近了这个西班牙的瓷器品牌和瓷器故乡——中国的距离。

2013年正值雅致品牌成立60周年,路晋说,雅致将会在世界范围内举行一系列的作品巡展,主要展出雅致从50年代开始每一时期的经典之作,这些作品平时珍藏于瓦伦西亚的雅致博物馆,具有很高的历史价值,届时中国的瓷器爱好者也能近距离欣赏到这些美轮美奂的瓷器精品。



《挚友》是一件充满梦幻色彩和诗意情怀的作品。

说陶论瓷

□□ 巴琳

我国是人类历史上最早生产陶器的文明古国之一,几千年流传下来的艺术作品不胜枚举,让我们今天也可以通过这些陶瓷艺术品来体味历史长河中的点滴。当代陶瓷艺术的探索者和创作者们,不仅面对着悠久的传统技艺,也在思索着如何发展中国当代的陶瓷艺术。

那么,什么是现代中国的陶瓷艺术发展的新亮点?又如何鉴赏中国的现代陶艺?中国现代陶艺的发展历程,与世界上其他的国家有何不同,可以从多种角度来探讨。

以时间为线

先从创作时间来看。新中国成立以后产生的第一代陶艺家因其学习背景、师承来源不同,时代的变迁使

他们的作品不仅反映了中国传统文化,也由于一些艺术家的留学背景,反映出西方陶瓷艺术与中国差异。例如祝大年、梅健鹰、郑可、高庄的作品。祝大年曾留学日本,他的作品装饰性强、色彩明朗,透出很强烈的人情味。作为“建国瓷”的主要参与者,他不仅努力恢复地方名窑的生产,也从理论上对传统艺术的发展做了重要工作;高庄的作品不仅很好地继承了传统工艺手段,还反映出了历史时期的特征。

第一代陶瓷艺术家的学生构成了中国第二代陶瓷艺术家。这时,新中国的教育体制发生了变化,中央工艺美术学院和中央美术学院等一批艺术教育院校的成立,不仅引进了西方的教育体制,也使中国的学生更多地接受到了西方的现代艺术设计理念。例如,杨永善、周国桢、陈若菊、张守智等,他们的作品注重实用性和创新,对中国现代陶艺发展的承前启后,功不可没。

上世纪80年代改革开放以后,很多陶艺作者开始了新的思考和探索。中国新一代的陶瓷艺术家之中有一部分坚持传统技艺,在材质和工艺方面进行探索,作品精致、感性细腻;也有一部分在作品中体现出更多地糅合各种艺术创作的方法在作品中,探索陶

瓷与其他材料的结合,不局限在传统的陶瓷造型和功能的基础之上。新一代陶瓷艺术家的作品对中国现代陶艺的发展产生了重要的影响。如吕品昌,他的作品不拘泥于具象,彰显风格;白明的作品清新雅致,富有文人气质,在具象的陶艺作品中表现了抽象的中国传统文化,以一种出世和入世的姿态专注于现代陶艺的发展;郑宁在日本留学阶段注重实地研究日本的传统陶艺,作品质朴醇厚,沉稳古拙中现畅达;左正尧,作品表现手法纯净利落,给人以直观的冲击力,有装置艺术的特征;何炳钦,作品根据揉捏成的泥片纹理有意识拼合成装饰形象,既有人为意识的装饰形象效果,又有天然天成的形象效果,给人一种鬼斧神工、天然雕琢的意象。

投身到陶艺创作中的年轻一代,展现出了多元化、开放的、综合的艺术特征。各种实验和创作反映了新一代的陶艺创作者正力求以一种新的视角审视陶艺创作、重新建立陶艺的创作价值。例如,马跃军的作品力求把对传统平和自然的审美意境与青瓷的色泽统一起来。造型上,作品在曲与直、动与静、虚与实的对比形式中,从而使作品自然地流露出音律般的美感;冯澍,作为上世纪80年代初出生的一代人,对

传统的崇拜,以及对高新技术被动的接受,使其作品写实夸张,运用材料的结合完成对视觉的冲击;王海晨,以一种新的视角来诠释青花装饰与现代家具的结合。

以创作地区为线

以陶瓷创作的地区来看,像景德镇作为历史上的陶瓷重要产区,名家辈出,很多陶瓷艺术家在景德镇完成创作,作品保留了原汁原味的手工技巧和工艺之美,时至今日,一部分陶瓷艺术家还继承了产区精湛的传统工艺技巧,还把一些蕴含着中国传统文化的技术发扬光大。

浙江省龙泉市自宋代开始就是青瓷的重要产地,现在很多中外陶艺家仍醉心于如冰似玉的青瓷。例如:陶艺家徐朝兴长期从事龙泉青瓷艺术的创作与工艺研究,有丰富的青瓷功底和独特的艺术风格。他的作品继承了龙泉青瓷传统工艺,熔龙泉哥窑与弟窑于一炉;毛正聪,从事青瓷研究50余年,继承龙泉青瓷传统工艺并勇于创新,自具风格。他的作品被中南海紫光阁、中央台办等机构以及中央领导、海内外人士收藏。

江苏省宜兴市盛产陶器,紫砂陶是

其代表产品。宜兴紫砂茶壶历史悠久,名扬天下。历史上制作紫砂壶的名家名作流传甚广,主要以造型取胜:“方非一式,圆不一相”。用紫砂壶泡茶,不仅不产生化学变化,不夺茶香,又无熟汤气,泡出的茶水色泽澄澈透明,茶味醇厚绵长。紫砂茶壶不仅有良好的实用功能,而且造型古朴优美,富有民族风格,色泽丰富含蕴,制作缜密精巧,经过历代艺人千锤百炼的创造,成为工艺价值很高的欣赏品。现在宜兴仍有许多陶艺家继承传统,制作出颇具新意的作品。

福建省德化市以白瓷为名,瓷塑作品最有特色,今天也是重要的陶瓷产区。德化陶瓷艺术家苏清河,作品《坐观音》艺术瓷雕是苏清河的德化莹玉艺术陶瓷研究所推出的莹玉系列瓷雕中的莹玉红瓷种新作,作品体现了作者独特的艺术风格和炉火纯青的艺术创作手艺。许兴泰的《坐观音》在继承以何朝宗为代表的德化传统瓷塑技法的基础上,大胆地进行艺术创新,作品动感十足,使观音的形象更加世俗化、生活化,极具自由飘逸的造型美。

现代陶瓷市场蓄势待发

中国现代陶瓷艺术家背后有厚重

的中国传统陶瓷文化为依靠,他们又把目光投射到了世界范畴,对中国今日的陶瓷艺术做出了非常重要的贡献,其作品成为印证我国社会发展的可贵的文化财富。但是,相对于中国当代艺术品市场的火爆,现在的艺术品拍卖市场对于现代陶艺作品还没有产生足够的重视,陶瓷投资主体仍然是中国古代陶瓷,零星的现代陶瓷拍卖还难成气候,往往是个人收藏行为。

中国现代陶艺作品现在还没有引起市场和人们的关注,并不代表作品不能引发观者的思考和情感共鸣。中国陶艺有着特殊的历史和背景条件,虽然中国当代陶艺发展的曲折而困难,但是正因为有了越来越多的陶艺创作者不断对中国陶艺进行思考和探索,影响和成效已慢慢显现:各种陶艺联展和个展地举办日益增多,教学规模不断扩大,学习陶艺的人员不断增加,国际性的交流也日渐频繁。在各种拍卖会上开始出现现代陶艺作品,国际艺术收藏界也开始注意到中国一批有实力的陶艺家的作品。所以,我们应以期待的目光看待中国现代陶艺作品的市场潜力。艺术品往往由时间来检验,中国现代陶艺艺术的发展不会在人们暂时的漠视的目光下萎缩,而是正以蓄势待发的姿态准备着。

现代陶瓷艺术鉴赏



白明《金荷风暖》



毛正聪《鱼子炉》

更正说明:

尊敬的读者朋友,由于制版过程中的疏忽,本刊2013年4月20日12版刊登的《陈紫国:琢器画坯的创新开拓者》一文配图注释标注有误,应为:“陈紫国瓷画欣赏”。给您阅读带来的不便,我们表示诚挚的歉意。

