

笔绘瓷都千年艺 逐梦鹏城新天地

——记中国工艺美术大师裴永中

□ 本报记者 贾陶文

近日,广东省东莞市文联邀请中国工艺美术大师裴永中,以“高温颜色釉窑变瓷画创作”为主题,和东莞陶瓷艺术爱好者分享创作经验,并现场彩绘交流艺术成果。

裴永中大师在交流会上表示,要做到真正的艺术绘画,不但要对形象准确地把握定位,更要保证色彩饱满和层次丰富,烧制过程中,还会有意想不到的色差与色彩变化,正是这种不可预测的窑变,瓷板画才会变得更加梦幻、迷人!

苦寒梅花 铁骨迎春

从江西鄱阳的青葱少年到瓷都景德镇的瓷板画学徒工,从福建闽清黄乃裳纪念馆绘制瓷板画的能工巧匠到京城的北漂艺人,从世界吉尼斯记录的创造者到“国家级领军人才”……中国工艺美术大师裴永中在追寻自己心中的“陶瓷梦之路”上,历尽了手艺人的艰辛与曲折,但他始终保持着一名“赶考者”的初心。

了解裴永中大师的人都知道,在他取得辉煌艺术成就的背后,是一条充满艰辛与困苦之坎坷之路。裴永中钻研陶瓷绘画数十年,不断奋斗、不断朝着自己梦想而努力。多年来,他矢志不渝地在艺术之路上追求着自己的梦想,就是为了让中国瓷画能获得世界瞩目,用自己的画笔描绘出中国非遗的锦绣前程。

裴永中出生在鄱阳湖畔的一个小乡村,幼时家境贫寒,父母辛勤劳作,尽力供几个孩子读书。幼年的裴永中喜欢看青山绿水,花红柳绿,喜欢顺手画出这些美景,常常引得小伙伴们称赞羡慕。上学时,学校边上有一家画店,裴永中下课常常看画师作画,一看就是半天。

在他十多岁时,第一次走出鄱阳到景德镇走亲戚。景德镇大街小巷的画店、瓷器店里琳琅满目的瓷板画令他沉迷其中,不能自拔,随即萌生了要画瓷板画的决心。回家后,裴永中画出了他的第一幅瓷板画,主人公就是自己的妈妈。

此时,裴永中脑海中充满着对未来美好生活的无限遐想与期待。然而,不久他就经历了两件大事的沉重打击:一是母亲的猝然离世,失去依靠;二是高中毕业,无处就业。当时,裴永中忍着巨大的悲痛送走了慈爱的母亲,失去经济支持的他无力继续学业,于是去景德镇投靠姑姑。他在内心暗下决心:“一定要在‘中国瓷都’发奋学习瓷板画,一定要下决心和狠心做出一番成就,此生绝不能荒废在寂寂无闻的山野乡村之中!”

经过介绍,裴永中进入了景德镇艺术瓷厂当学徒,拜师瓷像组的组长俞华生老先生,开始正式学艺。俞华生老先生是当

裴永中,中国工艺美术大师

裴永中,中国工艺美术大师,现任中国轻工业联合会中国工艺美术大师工作委员会委员,中国工艺美术协会常务理事,广东省工艺美术研究所研究员,东北三省工艺美术协会陶瓷工作委员会会长,深圳市工艺美术协会艺术顾问,深圳大学艺术与科技跨界创新实验室特聘研究员,西北师范大学敦煌学院客座教授。

时瓷板画界的民间老艺人,精通瓷板肖像绘制的各种工艺,尤其擅长人物肖像的瓷画制作。得遇良师是裴永中最大的幸运,学艺中他勤奋好学,手脚麻利,起早贪黑地学习和工作。在俞华生老先生的精心指点下,裴永中很快掌握了釉上彩肖像画绘制的技法,得到了老师和工友的刮目相看。两年时间里,他的瓷板画技术水平能够与从业十多年的瓷画师相较,逐渐在景德镇的瓷画市场上有了名气。当时,许多外地客商和藏家慕名而来,请他绘制瓷板肖像画。在众多外地客商中,尤以福建人多,很多福建客商建议裴永中应该到福建去进行创作,一来可以免去舟车劳顿,二来也能更好地满足当地客户的需求。恰好,位于福建闽清的黄乃裳纪念馆需要制作瓷板画的能工巧匠,在众多福建客户的力荐之下,裴永中顺利通过了实操考试,以毫无争议的第一名获得了这份工作。

1994年,裴永中离开故乡江西前往福建,专职在黄乃裳纪念馆绘制瓷板画。工作期间,他大量地绘制人物肖像瓷板画,每天几乎都是从清晨睁开眼就准备作画,一直忙到深夜,画了烧,烧了画,再画再烧,再烧再画……埋头其中浑然不觉疲累。然而,工匠之路何来坦途,裴永中沉迷于绘制瓷板肖像画的时候,眼睛开始模糊看不清,这对满怀创作激情的他而言,无疑是致命之伤。医生告诉他,视力下降的原因是用眼过度,警告他不要在进行高强度的工作。在这样的情况下,他不得不听从医生的建议,稍微放缓了创作的节奏。

裴永中在黄乃裳纪念馆做到1997年,1千个日夜里,他独立绘制完成了上千幅瓷板画,工作量达到了其他工匠几十年的“产量”。此时,裴永中的绘画和烧瓷的技艺技巧取得了长足的进步与飞跃,真正成为了一名技艺高超的“大工匠”。

就在所有人认为他会一直捧着“金饭碗”继续创作的时候,一个压抑多年的梦想在裴永中的心中“萌芽”——上大学,去完成儿时的心愿。此后,裴永中毅然舍弃了黄乃裳纪念馆待遇优厚的工作,回到江西报名参加了景德镇陶瓷学院的全日制学习。当这名28岁的大学生重新回到校园的时候,他青春时代的梦想也随之“开花”。

这一年,裴永中在专业技术领域内的骄人成绩被行业专家认识并充分认可,他被评上了景德镇市第一批高级工艺美术师,成为行业的佼佼者。当他带着高级职称到景德镇陶瓷学院艺术设计专业进修的时候,却时刻保持“归零”的心态,谦虚谨慎、敬业乐群的品德,让他在师生间留下了非常好的印象。进修期间,他受教于中国工艺美术大师李菊生教授,又拜中国工艺美术大师冯杰、王怀俊,南昌教育学

院孙宪教授为师,这四位老师在他前行的路上尽心尽力的帮助,引领他走向更高的高度。

与“梦”结缘 成就非凡

采访中,裴永中大师谈及他的从艺经历时对记者说:“这一切都要从‘梦’开始!”

1999年,裴永中为了追求自己的艺术梦想,毅然离开了正在求学中的景德镇陶瓷学院来到北京。在国家博物馆观展时,他对国家一级文物、清代画家孙温所绘绢本《红楼梦》一见倾心,自此一部史诗级的传世之作在裴永中的脑海里酝酿。

此后的数年间,裴永中大师全身心地投入到《瓷绘全本红楼梦》的创作。期间,他如同“解梦”一般,边作画边反复研究《红楼梦》与孙温的绢本《红楼梦》,《红楼梦》是我国古典文学名著,想要以生动直观的艺术形式,勾画出一幅幅情景交融、富有诗意的画面,裴永中面临着诸多困难:一是如何精准地绘画;二是采用怎样的烧瓷技艺来呈现画作;三是原作中前后画法不统一(传说是孙温和孙小州分别绘制,以展示曹雪芹与高鹗之间的不同),另外原作还有十回内容的缺失。

裴永中大师在逐步的摸索中,不断理清了思路。在绘画方面,他首先以前80回中孙温的原作为蓝本临摹,凭借自身深厚的中国画功底,将《红楼梦》中复杂的山水人物、花卉树木、楼台亭阁、珍禽走兽、舟车轿舆、鬼怪神仙及博古杂项尽数以原貌呈现。画面多达3千余个人物,裴永中主要采用写真技法,注重面部肤色肌纹之渲染、形神兼备。随着创作的深入,裴永中立志要做孙温的“知己”,要把与之不统一的画面部分进行再创作,“替”孙温补上缺失的部分,形成一部完整的《瓷绘全本红楼梦》。每一个困难的化解,每一个瓶颈的突破,都倾尽了裴永中无尽的心血,他下定决心就是要克服“不可能”,而后成就“不可能”。

2008年北京奥运会前夕,裴永中大师完成了巨作《瓷绘全本红楼梦》的创作。该作品全套245幅,裴永中完整地再现了孙温所绘《红楼梦》的主要故事情节,使《红楼梦》这部不朽的中国古典名著,以瓷板画的全新艺术形式展现在观众面前,将名著里人物的“绝代风华”永恒定格,永久流传,《瓷绘全本红楼梦》获得第八届“百花杯”中国工艺美术精品金奖,并在第五届2008奥林匹克之旅中华民族艺术珍品文化节上被评为“中华民族艺术珍品”,获得金奖。2009年,《瓷绘全本红楼梦》系列瓷板画成功通过世界吉尼斯认证,创造了世界上最长屏风的纪录。

《瓷绘全本红楼梦》成为了裴永中大师逐梦的起点,此后他开启了“大师梦”的追寻。裴永中以世界著名大师为原型创作了巨匠系列作品。他推崇国画大师齐白石,作品《白石老人》以写实主义的风格,采取粉彩与新彩相结合的工艺,运用中国画中的线描手法进行绘制。瓷板上的白石老人目光深邃,黑色的背景衬托着沧桑的面容和花白的胡须,展示了一代绘画大师的风采。他创作的作品《毕加索》则采用了釉上新彩的技法,瓷板画上的毕加索目光深沉,双唇紧闭,手部描绘强而有力……一个复杂而充满个性的大师形象,鲜活地呈现在人们面前。

裴永中通过30年的不懈努力,跻身中国工艺美术大师之列,成为引领传统非遗手工艺产业振兴发展的中坚力量。

他的创作理念与设计风格,坚持固本创新,集传统与现代、东方与西方风格为一体,他的瓷板画作品形式新颖,融入现代工艺和制瓷理念,打破传统人物肖像画单纯描摹的形式,擅长运用传统工笔与西洋油画相结合的技法,通过巧妙运用粉彩、新彩和墨彩,使颜色釉的艺术效果更加丰富多彩,其笔下所绘山水、人物、花鸟,色彩丰富饱满,线条生动流畅,形象惟妙惟肖、灵动传神,整体画面层次分明、立体感强。

“瓷板画是瓷亦是画,它是陶瓷艺术摆脱纯工艺,融入文人绘画而形成的陶瓷新门类。瓷板画与纸、帛等材质的绘画作品相比,更具有独特的细腻质感和高雅纯净。”裴永中大师如是说道。

创新沃土 艺开新篇

2018年,裴永中大师作为“国家级领军人才”来到深圳,并获颁“深圳市高层次专业人才证书”。在福田区政府的支持下,裴永中在福田文化创意园建立了工作室和艺术展厅。

走进裴永中大师的工作室,迎面就是他与爱人赵耕的合影,照片里两个人的眼中流露着幸福的喜悦。照片前,摆放着一尊白瓷武圣人造像,孔武有力、意气风发的神情,代表了裴永中被荆斩棘、坚韧不拔的性格。如今,踏遍了从艺“坎坷路”的裴永中在深圳创新发展的春风里,用笔墨就绘出了“成功之花”。

裴永中大师在接受采访时对记者说:“深圳的人才引进政策,为我的事业发展提供了巨大的帮助。深圳这座创新之城、活力之城,进一步激发了我的创作冲动,‘深圳精神’与我在陶瓷艺术上的孜孜以求和不懈探索的理念高度契合,令我心驰神往。”

扎根深圳的裴永中大师创作了一大批歌颂改革开放、歌颂深圳特区的时代作品。他的作品《总设计师邓爷爷》充分展现出改革开放总设计师邓小平的风采;作品《南山春花天桥》让更多的人了解深圳,描绘出中国建桥技术的多项世界第一;作品《福中五福》采用高温颜色釉中国“红”及釉上斗彩多次烧制而成,画面大红福字中藏有五个小“福”字,艳而不俗,雅致大方,尽显吉祥如意,意在祝福深圳,表达对深圳政府重视传统工艺、尊重大师匠人的感激之情;作品《弄潮》献礼深圳经济特区建立四十周年,讴歌了深圳“勇立潮头,敢为天下先”的伟大气魄……

6月7日,由福田区政府主办的第十九届文博会配套活动——《裴永中陶瓷艺术设计展》在华君艺术馆启幕。工艺美术界知名人士与相关专家学者汇聚一堂,共同研讨中国工艺美术大师裴永中的陶瓷艺术。现场展示了裴永中大师陶瓷艺术代表作和新作,令现场的专家学者与嘉宾叹为观止。深圳大学艺术与科技跨界创新实验室,向裴永中颁发了特聘研究员证书。

从《红楼梦》系列,到《敦煌国风》写意系列,从陶瓷肖像画写实系列,到最美中国自然景区系列……裴永中大师的艺术之路留下了一长串鲜明的足迹。

采访结束时,裴永中大师感慨地对记者说:“我来深圳快五年了,深圳不仅是我的第二故乡,更是瓷板画艺术发展的新沃土。在这五年里,我深深地感受到当地政府对引进人才的重视,对中国工艺美术事业与传统非遗手工艺的重视。今后的岁月,我将继续与深圳经济特区同行,我将在深圳有所作为,做一颗传播陶瓷艺术的种子,为深圳的工艺美术事业发展,贡献自己的毕生力量。”

李碧,云岭首席技师、云岭工匠、云南省工艺美术大师、金属工艺大师、春城计划首席技师、正高级工艺美术师、非物质文化遗产代表性项目“斑铜制作技艺”代表性传承人。

李碧出生于1980年,自2000年开始学习斑铜制作技艺,二十余年如一日,干一行、爱一行、专一行。他创作了云南斑铜与乌铜走银、银器工艺、宝石镶嵌工艺相结合的金属工艺珍品,让古老的斑铜在新时代熠熠生辉。

艺术生的斑铜情缘

斑铜是云南特有的特色传统工艺品之一,至今已有300多年的历史,因其独特的斑花而得名。云南斑铜,始于明,盛于清,国家级非物质文化遗产保护项目,为云南独有的金属工艺品,被誉为“金属工艺之冠”,其原材料选用云南特有的富含黄金、白银和其他多种稀有金属成分的天然铜材,以全手工制作而成。斑铜工艺品材料珍贵稀有,工艺独特纷繁,造型端庄大气,色彩瑰丽斑驳。奇在天成、妙在斑纹、珍在独有、贵在匠心。

李碧毕业于云南艺术学院,作为美术生他对雕塑情有独钟,也因雕塑与斑铜结缘。2000年,由于对雕塑的热爱、对斑铜的痴迷,李碧成为云南省第二届工艺美术大师、昆明市“特等劳动模范”罗秋明的徒弟。在师父的无私教导下,李碧开始深入学习斑铜制作工艺。

“三人行必有我师。我除了向师傅学习,还抓住时机向身边的同事学习,别人有什么特长技能,我知道后就会请别人教我,自己制作过程中有不懂的环节,及时向师傅和身边的同事请教,那段时间我成长很快。”李碧介绍,因为有一定的美术功底,经过6个多月的紧张学习,他便熟练地掌握了从设计到打磨等斑铜工艺的全套基础技术。

李碧在掌握斑铜制作技艺后,不断提升各项技术水平,在一线从事斑铜制作一干就是7年。7年后,由于李碧的制作技艺精湛,被调到新的部门,从事新技术研发、新造型设计、新产品开发、产品质量监管等工作。

开创生斑制作新技艺

2014年,对李碧来说是特别的一年,因为想换一种生活方式,李碧辞职走上了创业之路。其间,他也走了不少弯路,但他目标笃定,立志斑铜技艺的传承。

为了让更多的人了解斑铜,2016年下半年,李碧带着两件自己的作品参加了云南省工艺美术协会举办的比赛,作品分别获金奖和银奖,这更加坚定了李碧传承斑铜技艺的决心。李碧说:“获奖后我很高兴,这不仅是对我作品的认可,更是对我个人的认可。”之后,李碧开始将自己的作品放在朋友的店里售卖,因为他制作的产品做工精美,许多省外顾客慕名前来订购。

2019年,李碧将位于云南艺术家园的工作室搬到金马碧鸡商城,依托商城内的人流量,斑铜被更多的人熟知,全国各地的顾客也纷纷至沓来。“那段时间真是很忙,哪怕是晚上12点,只要工作室开着门,都会有顾客前来购物聊天。”李碧说:“虽然那几年很忙碌,但是我的斑铜制作技艺也在这个时期稳步提升。”

经过多年的探索,李碧研究探索出了一套完整的古法生斑锻造成型制作技艺,生斑技艺与熟斑工艺,以及银、乌铜走银相融合创作作品独特技法,并应用平刻、阴鑿、浮雕鑿等独创工艺,将乌铜走银与斑铜结合起来创作,并在斑铜上镶嵌珠宝玉石、贴金箔等,其作品独特,深受顾客喜爱。

希望斑铜走进千家万户

凭借精湛的技艺,李碧在各项艺术品展览中屡获金奖,并在2017年7月被评为云南省金属工艺大师,在2019年和2020年,分别被评为春城计划首席技师、云岭首席技师。2021年,李碧被评为非物质文化遗产代表性项目“斑铜技艺”市级代表性传承人。他每年都会参加各种展会,还要进学校、进社区宣传斑铜技艺。

李碧介绍,斑铜制作工艺复杂,一块生硬冰冷的铜想变成一件精美的斑铜制品,要在匠人的手中,经历选料、锻打、烧斑、显斑、擦洗、抛光等20余道工序,受数十万次的锻打,再和火交融,才能生出璀璨的斑花,变成我们看到的斑铜工艺品。由于学习该项技艺的人不多,目前,李碧仅有7个技艺比较成熟的徒弟。

在李碧看来,非遗技艺要传承,坚持优秀传统是根本,不断创新是关键。一方面是要坚守好传统这根“主心骨”,确保在传承过程中不迷失、不偏航;另一方面,非遗的传承应该紧跟时代步伐,不断谋求创新发展、与时俱进,确保让非遗融入时代之中,绽放光彩,焕发生机。因此,多年来李碧带领徒弟不断创新,已经取得2项发明、2项实用新型、3项外观设计专利技术。

李碧表示,未来将主要创作两种类型的作品。一种是收藏类,将采用高端工艺,名贵材质制作,并在外观上不断创新,这类产品艺术价值高,将用来比赛、参展和收藏;另一种是实用化产品,将采用普通材质制作,致力于让普通大众都用得起,让斑铜作品走进千家万户,让群众在使用中了解斑铜。(中国轻工业联合会手工艺产业部 中级经济师 曹 宽)

让古老的斑铜在新时代熠熠生辉

