

景泰蓝：彩韵芳华七百年

Cloisonné chino, una belleza de 700 años

■ 张丽丽 Zhang Lili

走进博物馆，一只墩硕的大瓶以浓重绚丽的彩色牢牢抓住你的视线，宝石蓝与孔雀蓝交染的天空，一条黄龙舞动鳞片咆哮着，周身浮现深沉的红，像是在喷火。龙须与龙尾点上墨彩，又以明黄勾描出朵朵祥云，以蓝、红填充。如此多彩却又那样庄重。口沿处有“大明宣德年制”和“御用建造”两处内外款识。没错，你看到的正是中国景泰蓝。

景泰蓝属于珐琅器，是铜胎掐丝珐琅。这项工艺欧洲人并不陌生，它起源于古代近东地区，东罗马帝国曾将这项工艺推向高峰。然而，近代西方重拾对珐琅器的关注与喜爱却是在1904年的世博会，中国景泰蓝荣获一等奖。1915年巴拿马万国博览会上再获殊荣，自此在五洲四海名声大震。

那么景泰蓝又是如何走进东方，成为北京绝活儿的呢？北京故宫是全世界最大的珐琅器收藏机构，实物为证，珐琅器自元代（公元1271-1368年）开始



得到中国皇家垂青，组织人力物力精心制作，600多年来在宫廷大放异彩。景泰蓝长久以来是皇家象征，如今走进北京故宫，几乎座座大殿都能见到造型典雅，色彩端庄绚丽的景泰蓝饰品。但是，“景泰蓝”这个名称直到清朝雍正年间（公元1723-1735年）才出现，彼时盛行仿制明代景泰年间珐琅作品，并打上“景泰”题款；又因珐琅釉彩中孔雀蓝最为常见，且“蓝”与“琅”近音，所以便有“景泰蓝”这个别号。

中国人造器的观念非常值得玩味，体现在景泰蓝上最突出的有两点。一是将人的手艺发挥到极致。中国景泰蓝以纯手工制作，工艺精细复杂，制胎（用铜做瓶身）、掐丝、点蓝、烧蓝、磨平、镀金等大工序6道，若细讲究起来，可达108道工序之多。前文提到的明宣德景泰蓝大瓶上的复杂花纹是通过“掐丝”工艺制作的，用镊子将压扁了的细红铜丝，掐、掰成龙身龙爪，乃至天



空流云的纹路，粘在瓶身上。再往铜丝掰成的图案里填上釉彩，烧制后便是我们看到的绚丽图画。1 滴水大小的红铜能拉出 2 米长的丝，仅宽 1 毫米。按图案设计稿，将一段铜丝千回百转弯成各种造型，一般的 7、8 弯，多的几十弯。掐丝需要巨大的耐心，也需要最纯熟的技艺，铜丝造型要和设计稿完全一致才行，否则后期点蓝（上釉彩）烧制后，图案僵硬，神韵全无。

二是中国造物文化十分讲究与自然的和谐，取道自然。铜丝掐好造型后要粘在铜胎上，这时用的可不是什么高级胶水，而是一种中药：白芨。一方面白芨粘度极高，是上好的粘合剂；更重要的是，在烧制环节，化学胶水会有残留，影响景泰蓝品质，白芨是天然植物，一把火后无影无踪。

中国景泰蓝传承至今，700 年里历经起伏，也有过衰落时期，而每到这个时候总有文化人、手艺人挺身而出，护佑着民族手工艺的血脉。清末制作工艺流出宫廷，开始在民间设厂制造。民国后期社会动荡，原本要求极高的原料无法配置齐全，手艺人青黄不接，品质连年下降，传统工艺面临失传的危机。1951 年，在中国文化史上留有一笔的才

女林徽因带领几个学美术的女学生组建了挽救景泰蓝小组。她们天天和老匠人泡在一处，钻研传统技法，并将其逐渐衍变为规范的现代工艺流程。这几个女学生中出现了后来的景泰蓝工艺大师钱美华，而挽救景泰蓝小组则发展成为蜚声中外的北京市珐琅厂。2005 年北京市珐琅厂开始着手复制故宫国宝。站在珐琅厂二楼的博物馆里，典雅的宝蓝色八角香炉、麒麟、龙纹花瓶瞬间带我们踏入元、明、清宫的宫廷。钱美华的学生，现任北京市珐琅厂首席工艺大师的钟连盛老师向我们介绍，复制品从制作工艺到外形比例，都要与原件十分接近，这是为了梳理出景泰蓝工艺的历史脉络，是对传统工艺精髓的传承。

当代景泰蓝在艺术境界上实现了突破，更加富有中国意趣。这得益于钟连盛老师成功挑战了老祖宗从未克服的技术难题——景泰蓝终于可以“留白”了。中国艺术对“留白”推崇备至，书画常



以“空白”为载体进而渲染出美的意境。可那枚明宣德景泰蓝大瓶为何图案繁复，元明清三代制品无一不是如此。前文说到景泰蓝的图案由“掐丝”实现。留白就是无图案，无掐丝，只涂有大面积的釉料，烧制出来像玻璃碎裂，美感尽失。钟连盛通过一系列工艺控制，成功解决了这一难题，他的景泰蓝作品《荷梦》将中国水墨画搬上了一瓶一罐，大面积留白烧制后，瓶体依然光洁润泽，可谓清雅脱俗，独具一格，前无古人。■



Al entrar en el museo, sus ojos se fijarán en una enorme y robusta jarra con colores brillantes y magníficos. Contra el cielo teñido de azul zafiro y azul pavo real, un dragón chino de color dorado ruga con sus brillantes escamas y su cuerpo envuelto en un color rojo oscuro como si escupiera fuego. Los bigotes y la cola del dragón están teñidos con tinta negra y las nubes delineadas en amarillo brillante y rellenas con colores azul y rojo. Aunque es muy colorido, la jarra también se aprecia majestuosa. El borde lleva dos inscripciones que dicen: "Hecho durante el reinado del emperador Xuande de la dinastía Ming" y "Para uso imperial". Sin duda, lo que usted ve es un pedazo de Jingtailan, el conocido como "cloisonné" chino.

Jingtailan es un tipo de esmalte, o mejor dicho, es un objeto de cobre decorado con filigrana



y esmalte. Se originó en Oriente Próximo en tiempos antiguos y su artesanía alcanzó la cima durante el Imperio Bizantino. En los tiempos modernos, el interés de los occidentales por el *cloisonné* se reavivó en 1904 durante la Feria Mundial de St. Louis, donde las obras de *cloisonné* chino ganaron el primer premio. En la Exposición Internacional de Panamá-Pacífico, celebrada en San Francisco en 1915, el *cloisonné* chino defendió su honor, y obtuvo un reconocimiento mundial.

¿Cómo entró en China el *cloisonné* y cómo se convirtió esta artesanía en Beijing en una técnica sin rival en el mundo? El Palacio Imperial en Beijing cuenta con la mayor colección de *cloisonné* en el mundo. Las pruebas físicas indican que el *cloisonné* comenzó a ser apreciado por los emperadores de la dinastía Yuan (1271-1368). Debido a que la corte imperial de las sucesivas dinastías dedicó ingentes recursos humanos y materiales a fabricar *cloisonné* exquisito, esta artesanía floreció en la corte durante más de 600 años. Por mucho tiempo, el *cloisonné* fue un símbolo de la familia imperial. Hoy en día, en cada sala del Palacio Imperial se ven obras de *cloisonné* con elegantes diseños, hermosos colores

y magnífica artesanía. Sin embargo, el nombre Jingtailan (*Jingtàilán*, 景泰藍) no apareció hasta el reinado del emperador Yongzheng (1723-1735) de la dinastía Qing, cuando se puso de moda el copiar las obras de *cloisonné* de los años de Jingtai de la dinastía Ming e inscribir los caracteres 景泰 (Jingtai) en las obras. Puesto que el color más común del esmalte era azul pavo real, el carácter chino 藍 (lan) de azul es similar en la pronunciación del carácter 琅 (*lang*) de 珐琅 que significa esmalte, surgiendo así el nombre 景泰藍 para *cloisonné* chino.

La filosofía china de elaborar utensilios es fascinante como refleja la producción de *cloisonné* chino, que tiene dos características destacadas. En primer lugar, las habilidades de los artesanos se perfeccionan a su máximo nivel. El *cloisonné* chino está hecho completamente a mano a través de un proceso complejo y sofisticado que consiste en seis pasos principales: confección del cuerpo de cobre, afiligranar, colorear, cocción en horno, pulimentado y baño en oro. De hecho, si se examina con mayor detenimiento, puede haber hasta 108 pasos. Como se mencionó anteriormente, los complicados dibujos decorativos en la jarra de *cloisonné* confeccionada durante el reinado del emperador Xuande de la dinastía Ming se hicieron con filigrana. Con un par de pinzas, el fino y aplanado alambre de cobre se dobló para formar los dibujos del cuerpo y garras del dragón y las nubes en el cielo, que a continuación se pegó al cuerpo de la jarra antes de que los esmaltes cerámicos de diferentes colores se introdujeran en el enrejado de cobre. Después de la cocción en horno, se convirtieron en los dibujos de colores que ahora se ven. Un trozo de cobre del tamaño de una gota de agua se puede estirar en un alambre fino de 2 metros de largo y 1 milímetro de ancho. El alambre tiene que formar varios dibujos, normalmente a través de siete a ocho curvas y vueltas, o a veces incluso docenas de curvas y vueltas. La filigrana

exige gran paciencia y una habilidad artesanal perfecta. Los dibujos del alambre de cobre tienen que ser idénticos al diseño original. Si no, cuando están esmaltados y cocidos, los dibujos parecen forzados y sin vida.

En segundo lugar, la cultura china en la elaboración de diversos utensilios concede gran importancia a la relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Cuando los dibujos del alambre de cobre están listos, se tienen que pegar al cuerpo de cobre. Esto no se hace con pegamento de alta tecnología sino con baiji (*bletilla striata*), una especie de orquídea que también es un tipo de hierba medicinal china tradicional. Por su alta viscosidad, el baiji es un adhesivo excelente. Lo más importante es que, durante el proceso de cocción, las colas químicas pueden dejar algún residuo que afecte a la calidad del *cloisonné*, mientras que con el baiji, como una planta natural, no dejará ningún rastro después de la cocción.

La tradición de *cloisonné* chino ha sobrevivido durante más de 700 años, tiempo durante el cual ha experimentado altibajos. Cada vez que estaba en declive, los intelectuales o artesanos protegían la supervivencia de este tesoro nacional. A finales de la dinastía Qing, la artesanía para elaborar *cloisonné* comenzó a salir de la corte imperial. Se establecieron talleres privados para hacer *cloisonné*. En los últimos años de la República de China, las agitaciones sociales dificultaron la obtención de todas las materias primas de muy alta calidad y también hubo escasez de artesanos. Como consecuencia de ello, la calidad de los productos disminuía año tras año, hasta que esta artesanía tradicional se enfrentó a su desaparición. En 1951, la Sra. Lin Huiyin (林徽因), destacada arquitecta y diseñadora y un personaje importante en la historia cultural de China, animó a dos mujeres estudiantes de arte para que crearan un grupo que salvara el *cloisonné* chino. Al trabajar con los artesanos mayores a diario, aprendieron las técnicas tradicionales y, paso

a paso, las convirtieron en un proceso moderno estandarizado. Una de estas estudiantes era Qian Meihua (钱美华), quien más tarde se convirtió en una gran maestra de la artesanía *cloisonné*. Por su parte, el grupo que salvó esta técnica china se convirtió en la actual Fábrica de Esmaltes de Beijing, bien conocida en China y en el extranjero. Desde 2005, la Fábrica de Esmaltes de Beijing comenzó a replicar los tesoros de *cloisonné* del Palacio Imperial. Cuando visitamos el museo de la fábrica en la segunda planta del edificio, parece que volvemos a estar de repente ante la corte imperial de las dinastías de Yuan, Ming y Qing al ver el incensario octogonal con el elegante zafiro azul y las jarras decoradas con dibujos de unicornio y dragón. El Sr. Zhong

Zhong Liansheng superó la dificultad tecnológica de “dejar en blanco”, que plantea un gran desafío para los antiguos maestros. El arte chino tiene en alta estima la idea de “dejar espacios en blanco” ya que los “espacios en blanco” son a menudo empleados por los artistas y callígrafos chinos para establecer el deseado efecto estético. Sin embargo, la enorme jarra azul de *cloisonné* de Xuande tiene dibujos muy complejos como todas y cada una de las piezas de *cloisonné* de las dinastías de Yuan, Ming y Qing. Como ya se ha mencionado antes, los dibujos en un objeto de *cloisonné* son creados mediante filigrana. “Dejar en blanco” significa que no hay dibujos o no hay filigrana, sino simplemente se aplican grandes áreas de esmalte cerámico, que formarían, después



Liansheng (钟连盛), alumno de Qian Meihua y en la actualidad el maestro artesano de la fábrica, nos comentó que las copias deben ser muy similares a los originales en las técnicas y dimensiones. De esta manera reconstruyen la trayectoria de *cloisonné* y heredan la esencia de la artesanía.

Artísticamente, se han hecho nuevos avances en la confección contemporánea de *cloisonné*, fortaleciendo sus características chinas. Esto se debe a que el Sr.

de la cocción, pequeños fragmentos como cristal roto, perdiendo el efecto estético. A través de un proceso técnico único, Zhong Liansheng superó esta dificultad. Su obra titulada “Sueño de las flores de loto” incorporó la técnica de pintura china de tinta en una jarra y un tarro. Después de la cocción, grandes áreas de espacio en blanco en el cuerpo permanecen brillantes y lisas, presentando la elegancia y el refinamiento sin precedentes, único en su género. ■