

富豪級瓷器首選

手繪白金風華

製作一件最簡單的瓷器需要至少17雙手、13個製作過程，更別提圖案複雜的花瓶，需要不同溫度多少次的反覆窯燒，與多位資深手繪師數百工時的投入，不過也就因為如此的講究，HEREND在1851年倫敦世界博覽會的首試啼聲，精緻的設計擄獲了維多利亞女王的芳心，也讓赫倫這塊手繪瓷器招牌從此發光發熱。

文/Thomas Lo · 資料提供/HEREND

Special Report
HEREND

1851 世博會中大放異彩 皇室指名的手繪圖樣

2010 年於上海舉辦的世界博覽會正進行地如火如荼，除了是各國展示國力，更是各大品牌競逐的戰場。而 HEREND 瓷器早在兩個世紀前就懂得個中之道，從第一屆的倫敦世博會一炮而紅，手繪魅力至今歷久不衰。

百年瓷器的兩大推手

Vince Stingl (左圖) 是 HEREND 的創始人，但後來接手的 Mór Fischer (右圖)，奠下品牌得以發展至今的基石，居功厥偉。

1930 年代的工廠

從 1851 年參與倫敦世博會後，獲得來自世界各地的諸多訂單，從三〇年代的工廠運作狀況即可見當時的繁忙情景。

富豪評比第一瓷器品牌

紐約的奢華品牌研究機構 Luxury Institute，在 2006 年以全美前 10% 的富豪為訪問對象，針對全球 29 個瓷器品牌進行調查，評比結果來自匈牙利的 HEREND 瓷器拔得頭籌。試想要能讓這群見多識廣並極具消費力的尊客給予高度評價，並樂於推薦摯友親朋是多麼不容易，不過早在兩世紀之前 HEREND 的魅力就像是拿破崙大軍橫掃歐陸般，征服歐洲各國並且讓其皇室成員心悅誠服，所以評比的結果似乎也沒那麼出人意料。

HEREND 得名自匈牙利著名避暑勝地——巴拉頓湖附近的小村莊，於 1826 年由 Vince Stingl 在此創立了一個製陶工坊，同時進行瓷器製作的研發。不過 Vince Stingl 經營慘澹，最後資金耗盡破產作收，而後接手的 Mór Fischer 才開始真正的瓷器製作。另外，早在 HEREND 創立的 19 世紀之前，來自遙遠東方的中國、日本瓷器早已風靡各國，而後於日耳曼地區（現今的德國）、法國或是英國等地，更已發展出現今名聞遐邇的歐瓷品牌，所以對 Mór Fischer 來說，若是製造傳統瓷器根本無法與其匹敵，於是對雕塑

手法的鑽研與精緻手繪的講究遂成為品牌發展主軸。

另外，就現代的觀點而言，Mór 是個行銷高手，參與 1851 年於倫敦舉辦的第一屆世界博覽會，以細膩的筆觸與華麗多彩的蝴蝶花朵圖騰贏得金牌殊榮，也讓當時英國的統治者維多利亞女王直接下訂整組餐具，並使 HEREND 聲名大噪，後來品牌特意以女王之名命名花色，成為品牌最受歡迎的經典系列。而後，參與 1867 年的巴黎世界博覽會，鮮綠手繪的印度花系列又讓法國統治者拿破崙三世的妻子約瑟芬一見傾心，並在皇宮晚宴中使用搏得一致好評。而不得不提 Mór 與奧匈帝國 Franz Joseph I 國王的密切關係，從赫倫最古老的花色西安紅 (Gödöllő) 即深得國王歡心，並訂製 120 件全新系列瓷器致贈愛妻西西皇后。並授與 Mór 為皇室御用瓷器供應者的榮耀，品牌旗下的匈牙利玫瑰即是供應奧匈帝國的御用花色。

其他皇室所下的訂單亦是絡繹不絕，之後在世界博覽會或是其他重要展覽上屢獲大獎，時至今日 HEREND 的表現一直有目共睹。原因在於其品牌獨特性，講究百分百純手工手繪每一件作品，手繪技法變化多端，設計融會中西文化，像是 1870 年代為波斯國王打造的福祿號角 (Tupini, Come d'abondance)，結合傳統的波斯微型畫法與中國魚鱗畫法，再輔以土耳其藍的色調營造出濃濃的東方風情。或是以中國人偶為靈感的握把作品，多彩鮮豔的圖案描繪，加上浮雕的人偶與逗趣的神情，呈現出歐洲瓷器的多變面貌。並且在技術傳承上費盡心思，從創設學校培育人才，到大師級專業人才的嚴格考核，也引進現代化的品質標準程序，延續百年技藝也手繪出下一個榮景。

維多利亞馨香系列

因為維多利亞女王的偏愛，下訂整套餐具至溫莎城堡使用，品牌更將此花色以女王之名命名以資紀念，而後英國皇室對 HEREND 的喜愛更是有增無減。

雄霸一方的英國女王

維多利亞女王在位期間為英國國力最強盛的時期，並特意舉辦倫敦世博會宣揚國威，也給了 HEREND 一舉成名的良機。

Special Report
HEREND
手繪白金風華

ISO 9001 品質認證工廠

HEREND 為匈牙利國內首個擁有國際三大生產系統重要標準——品質、環保和員工安全健康的績優廠商。

匈牙利玫瑰系列

匈牙利玫瑰是奧匈帝國的御用花色，而此系列更能反映 HEREND 與皇室之間的不解之緣，透過細緻的手塑玫瑰雕飾充分流露皇室的高貴氣質。

奧匈帝國皇帝欽點

當時的經營者 Mór 與奧匈帝國 Franz Joseph I 國王關係良好，且品牌的西安紅、巴拉頓湖系列深得皇帝歡心，並於 1867 年指定品牌為御用瓷器供應商。

人手捏製的瓷器魅力

百年以降傳承下來的手感 HEREND 一步步落實於嚴謹的製作流程 透過塑型完美呈現品牌的細膩風格。
而商標上兩支交叉的畫筆 是品牌對其手繪技法的重視與驕傲 以多樣畫風遊刃有餘地創造出 4000 種以上的獨特圖案。

Special 01

手工編織花籃 Woven Basket

手工編織技法就像是被施了魔法般，總是讓人目不轉睛，特別是瓷製花籃。因為瓷器的原料是瓷土，可不比其他編織品的原料，像是皮革、植物纖維那樣富有彈性與延展性，在製作過程更添難度。因此 HEREND 在挑選瓷土時，除了選用不同國家的頂級原料（因為工廠所在的 Bakony Hills 並非瓷土的蘊藏地），在融合比例上與獨特配方的添加都費盡心思，以得到更具延展性的瓷土。而後依據不同的需求於不同尺寸的模子上，由工匠進行編織，值得注意的一點，在編織過程中，瓷土搓揉出的線條須粗細比例適中，且於捏製過程中若工匠力道拿捏稍有不當，籃子本體極易比例失衡，或是待繁複的窯燒後，出現彎曲變形或是裂痕等等狀況。因此在一個個美麗花籃的背後，是許多師傅心血的付出與深厚經驗的成就。

編織的力道拿捏

由於瓷土特性的關係，一開始搓揉的線條就需要粗細大小適中，再沿著模型一條條纏繞交錯，編織的過程要注意力道的拿捏，否則會出現扁曲或斷裂。

過程中的小心翼翼

從一開始塑形時纏繞線條，到最後細節處的裁切與修飾，都必須特別留意外力是否造成花籃本體的損傷，因此資深工匠巧妙的手動就顯得特別重要。

Special 02

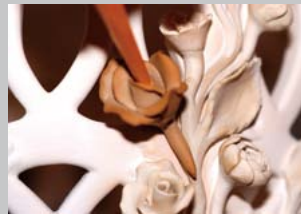
手工捏花 Porcelain Rose

除了編織花籃須採用特殊的瓷土外，手工捏製的瓷花亦是如此。所用的玫瑰瓷土（Rosemaking Paste）是加入特殊添加物的瓷土，更須放置數月增加其可塑性後才能為捏製所用。瓷花必須於塗抹亞麻油的木質圓盤上製作，並且製作的工匠雙手也須抹上亞麻油，壓製出所需的形狀與大小後，再一一將花瓣與葉片組合成不同的花卉。此外，瓷花多半為複雜作品的一部份，與主體間的結合是一大課題，首先主體與瓷花得達到一定的乾燥程度，輕刮接合面後以水或瓷漿沾溼再進行組合，其中又須特別注意避免空氣或氣泡的產生，否則窯燒時接合處會因膨脹而導致裂痕。而這單單是捏花成形組合的部份，如果想要欣賞到含苞待放或是花海綻放的最後成品，還得等待好幾道的窯燒與彩繪的過程才能一飽眼福。

亞麻油避免沾黏

製作之初，工匠會先於塗抹亞麻油的木質圓板上塑形瓷土，同時雙手也會塗抹亞麻油以避免瓷土沾黏，再逐一結合花瓣到葉片，完成一朵朵玫瑰。

瓷土捏花組合固定

將瓷土於圓板上壓製形狀開始，瓷花的製作是一連串的組合過程，特別是要等到一定的乾燥狀態才能組合，否則會產生氣泡，窯燒時更因膨脹而導致裂痕。

Special 03

手工鏤刻 Perforation

從 HEREND 的諸多經典作品，像是池畔仙境壁盤的盤緣、西洋棋組，或是與 Imre Schrammel 大師合作的嘉年華系列，都可見品牌運用大量的鏤空技巧。雖然與前述的手工編織花籃相同，都可欣賞到作品的通透之美，但不同之處在於鏤空是從完整的作品上，一刀一劃出所構思的圖案，具有更豐富的變化性。同時，鏤空雕刻的時候須於作品達一定乾燥的情況下執行，並著重於工具的使用，須以兩面皆尖銳的小刀，順著既定的線條與輪廓於作品上雕刻。技術的困難之處，在於如何以手工無誤刻畫無數個細微小孔，並且是各式各樣的幾何圖案，且下刀的勁道要能收放自如，不會影響到整體結構，再加上繁複的步驟與長時間的工時，則是師傅專注力的嚴酷考驗，也難怪品牌運用鏤空技法的作品如此令人稱道。

專注一致的純粹刀工

鏤空作品的不凡即表現在刀法的精湛，雕刻時須於作品達一定乾燥的情況下執行，並注意出刀力度的深淺，與工匠的耐心與專注力，幾項要素缺一不可。

鏤空技法首重工具

刀法的精湛是評鑑鏤空作品良窳的標準，然而沒有講究的工具再好的刀法也無用武之地，而鏤空時須採用兩面皆尖銳的小刀，施力點能夠更為精準。

Special 04

人手上色 Porcelain Paint

經過塑型或是前述的純手工技巧雕琢後，還得等待乾燥、素燒、上釉與再窯燒等流程，才能進行上色的步驟。以 HEREND 來說，在溫度 700 到 900℃ 間燒製的釉上彩是最常使用的上色方式，雖然顏料滲入釉下的比例較少，比較容易受損，但是能夠使用的顏色幾乎不受限，所以品牌光是顏色的變化即高達 1000 種左右。並且像高溫釉下彩與釉中彩的技法，品牌也依作品的不同需求使用。此外，如黃金、銀、白金等貴重金屬原料也廣泛應用於顏料之中，特別是 HEREND 絕大部份採用佔 18-30% 黃金比例的霧金顏料，雖然在窯燒後，無法像亮金顏料可立即展現金光閃耀的效果，須藉由內含玻璃纖維的器具與細砂加以磨光，但是厚度更厚可使色澤維持更久。另外，針對不同的顏色也設定了 10 種不同的溫度控管，可見品牌呈現顏色不同變化的獨到之處。

顏料的調配過程

因為松節油可使顏料更具延展性，所以第一步將粉末加入不同比例的松節油，然後再根據個別需求添加其他成分，才能調配出不同效果的色彩。

上千種的色彩變化

HEREND 最常使用的低溫釉上彩技法進行手繪，因為對顏色的使用限制最少，現今品牌已開發出上千種以上的顏色可供使用，並加入貴金屬以增加色澤。

精緻的手繪圖案是 HEREND 最為人熟知的特色， 透過四大筆法描繪出融會東西的千變萬化。

Special 05

東方畫法 Eastern Painting

不但瓷器源起於東方，連手繪技法都與東方關係密切，而東方方式畫法顧名思義即源於東方的一種畫法，於 19 世紀中葉傳入 HEREND 並加以發揚光大。手繪的第一步先以鋼筆描繪出圖案輪廓，此舉可清楚勾勒出細部線條，也可確保相同品項圖案的大小、尺寸與位置都能一致，此外可使瓷器在上色過後呈現立體分明的層次。然後進廠窯燒，而東方畫法特別之處在於以琺瑯顏料塗滿整個表面後才進行第二次窯燒，而後繪上其他色彩再進場窯燒。其中紅、黃、黑、綠四種顏色最常用來做為底色，有時佈滿整個背景，有時以條狀或是塊狀分區呈現，圖案則是鳳凰、孔雀、竹子、梅花等東方意象圖騰為主，像是品牌自 1850 年推出的西安紅系列即為此種風格的代表，深受奧匈帝國的 Franz Joseph I 國王青睞。

西安紅系列

西安紅系列為東方畫法的代表，自 1850 年代推出以來，因其濃濃的中國風格受到歐洲皇室垂青，經典的磚紅相間雪白色調，並繪上幾何藤蔓、枝幹與花朵的設計，相當搶眼。

鋼筆描繪輪廓

除了東方畫法外，於 10 年推出屆滿 150 週年的比翼雙飛亦是以鋼筆先描繪出輪廓與細節，而東方畫法則是再加上琺瑯上色的技術，以醒目的色澤與東方圖騰變出另一番風情。

Special 06

工筆畫法 Mannered Painting

工筆畫法是一種寫實的畫法，也是歐洲普遍應用的基本技法，意義在於透過工整細膩的風格調繪景物，又可依主題的不同分為工筆花果與工筆花卉兩種。工筆花果畫法將不同的花卉、樹葉與水果組合在基本架構下，透過葉脈、枝蔓、果蒂或是顆粒等等細部描繪，強化了基本結構，再藉由陰影的捕捉，突顯出光的明暗效果，得以於瓷器表面上創造出三維的立體深度。此外，水果圖騰上色前由手繪師先於調色盤上調色，藉由漸層的色彩變化塑造出飽滿鮮嫩的效果。至於工筆花卉畫法則是寫實中再帶點寫意的畫風，手繪師用他們最喜愛的顏色與外形，以具藝術美感的筆觸來描繪，不若照片般如此真實呈現花卉圖案，但透過細節仍很容易判斷出所描繪的花朵為何。

細緻寫實的筆觸

採用筆尖纖細觸感柔軟的松鼠毛筆，繪製出小至幾毫釐的圖案細節，也多了投入心血的那股生命力，這是現在工業生產所難以比擬。

鬱金香花束

瓷器主題中最受歡迎的便是花卉，透過工筆技法與鮮豔的配色，當中以嫩黃與紅色線條勾勒出的嬌豔鬱金香，在葉片與小花的圍繞下，相當突出。

Special 07

手繪塑像 Figure Painting

HEREND 曾於三〇年代投入塑像製作，中間沒落了一陣子直到近代這項技術又開始蓬勃發展。特別是繪製塑像需要許多特殊專業的技巧與大量練習，所以品牌在培育人才上不遺餘力，培養出許多具有超凡專注力與耐心的專業人士。基本上手繪塑像分為自然與傳統兩種畫風；自然畫法強調的是如何真實呈現主題，所以專注於使人物、動物的每一細節如羽毛、頭髮、衣服折痕、或是臉部表情甚至眼神，達到栩栩如生的效果。而傳統畫法則是以魚鱗畫法最具代表性，其源於 19 世紀的古老中國，以不同大小、顏色的魚鱗呈現出鮮活的動物姿態，原本只用來描繪有羽毛的動物，但目前 HEREND 廣泛地運用在各種裝飾上，像是魚鱗畫法的老虎擺飾，將老虎的威猛與蓄勢待發刻畫得入木三分，紅色的魚鱗取代虎皮斑紋更具特色。

獨特的魚鱗畫法

HEREND 將源自中國的魚鱗畫法發揚光大，並廣泛地運用在各種裝飾上，像是以多彩的魚鱗營造公雞羽毛的層次與色澤，重現公雞的起起雄風，相當獨特。

塑像神態活靈活現

塑像製作最重要的在於掌握主題對象的神韻，HEREND 的工匠將狗兒蹲坐的姿勢、骨骼的輪廓與伸舌喘氣的細節一一描繪出來，充分掌握其精髓。

Special 08

印度風畫法 Indian Painting

除了工筆畫法外，印度風畫法是另一種受歡迎且廣泛應用於歐洲瓷器的繪畫技巧。主題雖源於大自然，但並非是自然花卉的完全臨摹，而是截然不同的花卉圖案。以極細的特殊畫筆與多樣的用色，像是紫色、橘色、綠色甚至是土耳其藍等等，且顏色中都含有不同的金屬氧化物，如含鉻與氧化鐵的綠色、含鈷的藍色以及含有純金成分的紫色，皆極具光澤再加上豐富的金色紋飾，奢華氣派。當中最具代表性的莫過於是印度花系列，自然率性的柳枝鑲邊與高雅的葉子烘托下，小巧花朵並搭配多樣豐富的配色，讓拿破崙三世的妻子約瑟芬深受吸引。除此之外，主題亦有來自波斯的遠古傳奇故事，環繞精巧的金色花紋，以高貴的手繪技巧呈現，詮釋瑰麗奇幻的近東風格。

豐富的異國情調紋飾

沿著盤邊緣飾以條紋，並針對金色的裝飾花紋加以手繪。另外，花卉的圖案小巧可愛，並非自然花卉的寫真，而是以另一種角度詮釋自然之美。

印度花系列

在巴黎世博會發光的印度花系列，不拘泥於工整的鑲邊，襯托出盤中花卉圖案沉靜高雅，難怪在法國拿破崙三世的國宴之中獲得一致好評。

2010年HEREND新作 & 歷年經典作品

每一件作品都是 HEREND 的驕傲，從 1826 年創始以來的點點滴滴，
創作養分來自匈牙利這塊土地，從東西方激盪出的創意造就許多獨特作品，
2010 年為經典的維多利亞馨香注入了華麗與現代元素，以豐沛的創作能量為品牌預約下一個經典。

維多利亞馨香—華麗巴洛克

盤緣、杯緣的豐富金色花卉浮雕再加入了華麗的巴洛克風格，盤面是最受歡迎的維多利亞馨香花色，其中國風的花卉、蝴蝶圖騰搭配多樣花色、掌握深淺與光澤皆恰到好處。

牡丹風華

具有「花中之王」美名的牡丹，一直是 HEREND 喜愛的設計主題，此次以簡單的構圖，無邊框的手法，讓粉彩色調的翩翩彩蝶恣意穿梭其中，使整體作品更具律動感。

華麗的服裝及多變的造型，
引領觀者走進熱鬧中帶著點神祕的嘉年華會。

嘉年華系列經典—風情萬種

高挑身材的女子優雅托著繁花盛開的寬大帽緣，身著異國風情圖案的長袍，以婀娜多姿的姿態一展女性的嬌媚動人。各限量 100 件（左：綠色，右：紅色），尺寸：高 39cm。

嘉年華系列經典—雪白太陽王

從皇冠般的太陽頂戴，到宮廷式的百折立領與長袍禮服，以雪白鏤空的手法呈現威尼斯面具嘉年華中備受歡迎的太陽面具，細膩的鏤空技術令人驚豔。尺寸：高 150cm。

嘉年華系列新作—鳥喙大夫

以中古世紀盛行的黑死病盛行，醫生所使用的鳥喙面具為題，並搭配描繪書報文字的斗篷，帶領觀者見證過去威尼斯的輝煌。限量 10 件，尺寸：高 83.5X 長 31X 寬 43cm。

匈牙利國寶級大師 Imre Schrammel

曾獲匈牙利文化獎章最高榮譽 Kossuth Prize 的肯定。以神話、嘉年華華麗的裝扮與女子的嫵媚為靈感，結合 HEREND 精湛的手工技藝，推出嘉年華系列展現瓷偶藝術的極致之美。

嘉年華系列新作—歡樂小丑

左邊的小丑從頭到腳綴以品牌擅長的黃金描繪，且兩者身著的彩衣皆為品牌經典的花色，更與同花色餐瓷相得益彰。尺寸：高 36X 長 8X 寬 12cm（男）／高 38X 長 12X 寬 15cm（女）。

Special Report
HEREND
手繪白金風華

VENUS IN HEAVENS VASE

雲端維納斯鏤刻花瓶

花瓶中央描繪出女神維納斯輕倚上雲端布幔的優雅恬適，四周以蝴蝶結與金色花瓣做為裝飾，不過最為搶眼的莫過於共計 3236 個鏤空小孔，細膩之處令人讚嘆。尺寸：高 525X 長 340X 寬 270mm。

寫實又帶著些許寫意的手繪圖案，
再加上鏤空繁複的手工技巧，
獨特的美感令人目不轉睛。

PERFORATION PLATE

翠玉玫瑰鏤空璧盤

設計師 Pálma Babos 運用當代的色彩注入過去經典作品，繽紛盛開的玫瑰讓金色盤面生氣勃勃，並以盤緣的綠葉取代原作的花朵裝飾，寓意生生不息的無限生機。限量 50 只，尺寸：直徑 520mm。

VICTORIA TEA CADDY

經典維多利亞茶點盒

雙手捧著點心盒、嘴邊留著兩撇小鬍子、臉上的表情逗趣到不行的東方小人偶，並環繞四隻手工塑型的斑斕彩蝶，與經典的維多利亞花色融合出獨特的中西美感。尺寸：高 170X 長 225X 寬 225mm。

PEARLS OF THE SACRED PAST VASE

複製畫雙耳花瓶

正面描繪知名 19 世紀匈牙利畫家 Károly Markó the Elder 於 1833 年的作品 "From the Pearl of Holy Antiquity"。此外，無論是優雅天鵝造型握柄，還是瓶身細膩的黃金描繪，都展現尊貴不凡的氣勢。限量 50 只，尺寸：高 430X 長 190X 寬 160mm。

Special Report HEREND

手繪白金風華