

陶瓷,是看得见的历史,可触摸的文化。作为国家用瓷指定生产企业,华光国瓷既是底蕴厚重经典国粹的传承者,又是紧随时代与时俱进的创新者,展现着当代中国陶瓷的雄浑气派和时代风尚。今年是华光国瓷建厂60周年。60年来,华光聚集和培养了许多陶瓷设计、科技等专业人才。六十如一,只为经典。“华光国瓷追梦人——设计师”系列报道,聚焦被中国陶瓷业界誉为“梦之队”的设计师团队。他们的作品被选为国礼、国宾及国宴用瓷,成为引领中国高端陶瓷市场的风向标,并被世界多国著名博物馆收藏。系列报道选择部分设计师代表,借助有限的文字讲述,传递华光人无限的匠心奉献和经典之作,续写华光国瓷无限的执着坚守与创新超越的奋进精神,并以此献礼中国共产党成立100周年暨华光国瓷建厂60周年。

华光国瓷设计师吕泉

赋“神”传统元素 书写业界传奇

只有创作者在创作中投入了自己的真诚和感觉,才能让观者对自己的作品心动,才能为消费者生活带来无限遐想。

——中国陶瓷艺术大师 吕泉

任何一件作品之所以打动人心,一定是有美的元素在发生作用,而一件作品能够打动众多消费者,一定是有美的元素符合主流审美观。这是中国陶瓷艺术大师吕泉始终秉承的创作目标。

细节之美

扇动着翅膀的蝴蝶,缀在柳梢上的鸣蝉,悄悄行进的蚂蚱……她笔下的草虫散发着浓郁的乡土气息,每一样都那么真切可爱。

“这些草虫并不是独立存在的,它们是为某个画面服务,为某种材质服务,当与器型、材质融为一体的时候,你才会发现那些草虫存在的意义。”作为一名中国陶瓷艺术大师,64岁的吕泉最喜欢描绘的是草虫和仕女两大主题形象。

从1975年毕业于山东省轻工美术学院并就职于淄博瓷厂,到1999年调入华光国瓷从事设计工作,吕泉与陶瓷工艺美术结缘超过40余年,涉及领域涵盖了陶瓷美术装饰设计、刻瓷、彩绘、绘画等,是真正的“多面手”。

以草虫为主角,再配以四季瓜果,吕泉完成了名为《春夏秋冬》的大型刻瓷瓷板画,并被中

国(淄博)陶瓷馆收藏。而她笔下的仕女形象更是给人一种似曾相识的感觉。虽是古代的美女,但鹅蛋形的脸庞,饱满的前额,水灵的大眼,白皙的皮肤,窈窕的身姿,周身洋溢着的是现代之美。

把仕女的形象以现代的风格展现,吕泉认为,只有如此才能突出体现创作者对青春美的感受和理解。

任何一件作品之所以打动人心,一定是有美的元素在发生作用,而一件作品能够打动众多消费者,一定是有美的元素符合主流审美观。这是华光国瓷的产品逻辑,也是吕泉始终秉承的创作目标。

21世纪,中国日用陶瓷进入实用与艺术并重的时代。适逢华光国瓷产品升级转型战略实施,吕泉在日用陶瓷装饰上大胆创新,形成了工笔与写意融合的装饰新技法,对华光国瓷新装饰风格的形成起到了重要支撑作用。

相对于传统陶瓷细腻统一的装饰风格,华光国瓷的最大变化在于追求装饰风格的清新与时尚。为了实现这种风格定位的变化,通过对国内外陶瓷市场广泛地考察,吕泉在设计上采取了主题元素聚焦的手法,简单地,就是通过简洁大方突出的形象元素来表现产品的整体时尚美感。

近年来,秉承华光国瓷“传承国粹 播撒清新”的设计理念,吕泉先后采用了牡丹、昙花、大丽花、百合、水仙、马蹄莲、龙凤等多种传统形象元素,这些传统形象元素在其笔下显得富有张力和神韵,一改过去的纤细和小巧,呈现出为现代人所崇尚的大气与清新。其创作的抗菌陶瓷《春色满园》深受消费者喜爱,成为华光国瓷畅销20年的爆款产品。

“满花”的执着

“一桌宴席,其瓷器装饰为人们提供了视觉盛宴,并不需要品尝每道菜。”只有这样的审美特征才能与“有用性”共存。

在吕泉看来,主题元素聚焦的意义在于追求一种突破的写实风格,尽可能鲜亮明快,尽可能大轮廓和粗线条,尽可能一目了然,从而实现艺术性与实用性的完美统一。

细数这些年吕泉所设计的日用陶瓷作品,不难发现一个显著的特点,那便是没有选用任何一个奇特的元素,相反,她选用的每一个元素都是人们再熟悉不过的形象和场景。

这些平平常常的元素在吕泉笔下焕发出非同寻常的艺术魅力,带给观者的第一感觉不但清新雅致而且接地气,实现了传统元素的时尚化。吕泉的独特功夫在于,她抓取了这些传统元素的核心,将其表现为极其简洁的画面,但这些画面又处理得特别饱满,这样便形成了画

面简洁但形象突出的视觉冲击。

“在保证形象元素简洁饱满的同时,我比较擅长使用‘满花’的装饰手法,目的是为了画面和器型形成一个完美的整体。”

如吕泉所说,由于工艺复杂,“满花”的装饰手法在传统日用陶瓷装饰中很少使用。让一个画面变化多种纹样,自然地连接或覆盖整个器型,既要保持画面本身的整体美感,又要做到不露痕迹,必须做到精益求精达到完美,不允许有一丝一毫的差错,这也是吕泉多年来的做事风格。因此为了达到“满花”的最佳效果,每次为了一个画面的定稿她都要一趟趟跑花纸厂,一点一点教制版工人怎么做,直到满意为止。她设计的经典作品《凤舞和鸣》在2009年成为庆祝新中国成立60周年庆典用瓷,作品以青花蓝与宫廷黄为主色调,流动的凤凰纹饰彰显着至真、至美、至德的厚重文化底蕴,自上市以来畅销至今。

功夫不负有心人,在装饰艺术这条让许多工艺美术师畏难的道路,吕泉取得了开创性的艺术成就,为当代陶瓷装饰艺术的发展作出了突出贡献。

2010年,吕泉被授予“中国陶瓷艺术大师”荣誉称号。她的作品《马蹄莲》获全国陶瓷精品大奖赛大奖,《绿色家园》《布达拉宫》《春色满园》中餐具荣获中国日用陶瓷精品设计大奖赛金奖。她还曾创下过一人独得中国日用陶瓷精品设计大奖赛三个金奖的业界传奇。

阴柔与阳刚

刻瓷是点、线、面的艺术,刻瓷的力度往往使作品自然表现出阳刚之美,但吕泉的刻瓷却表现出十分飘逸的阴柔之美,充分显示了她的作为女性陶瓷艺术大师的个性风格。

说到刻瓷的代表作,不

得不提吕泉的作品《白秋练》。作品的人物形象为蒲松龄笔下一个名为“白秋练”的角色,作品以华光国瓷青瓷为瓶体,华青瓷通体通透、空幽,青色由内而外发散,一改传统青瓷釉面青色的视觉美感,直达中国尚青美学的新境界。

“在极薄的青瓷表面镌刻,有一种如履薄冰的感觉,整个刻制的过程要始终提着一口气,生怕一不小心线条走了形,或者破坏了瓷器。”

对于线的运用,吕泉可以说达到了得心应手的妙境。她镌刻的线条绝非直来直去,而是在舒展中变化成各种各样的图案,幻化出一种奇妙的氛围。在她的刻刀下,一根根线条像流畅飘逸的雨丝,优雅地展卷成少女的裙裾,高高挽起的乌云般的发髻愈发衬托出角色的端庄与高雅。如《天女散花》所展示的,作品人物舒展水袖、手捧鲜花,像极了畅游于空幽碧水中的一条美人鱼。

人物或者意境的塑造,最能展示刻瓷的功夫。就像擅于用最简单的线条表达最丰富的寓意一样,吕泉擅于用细节点化人物或意境。例如,在《唐宫伎乐》系列梅瓶作品的创作中,她对舞者的裙带做了艺术化的处理,对体现人物的飘逸之美起着重要的提示作用。再如《白秋练》刻瓷作品,为了突出人物的立体感,她采用了虚实浓淡结合的手法,底纹的渐变处理使人物形象更为鲜明,整个画面因此生动了许多。

以工笔人物作为主前景,以写意技法作为背景,以仕女人物作为主要内容……年复一年、日复一日,持之以恒、精雕细琢,最终成就了吕泉在刻瓷界的较高声誉。

在创作中投入无限真诚,才会使观者对作品心动,给人无限遐想。吕泉一直乐此不疲。

大众日报淄博融媒体中心记者 姜涛 通讯员 任歌

个人简介

吕泉

中国陶瓷艺术大师
山东省工艺美术大师
高级工艺美术师

中国陶瓷工业协会陶瓷艺术委员会常务理事
山东省刻瓷艺术家协会理事
山东省陶瓷艺术委员会常务理事
主创设计的七项餐具装饰画

面设计获国家专利,其中《凤舞和鸣》作品被选用为新中国成立60周年庆典国宴用瓷并被国家博物馆收藏;作品刻瓷瓶《乐在其中》曾在法国巴黎卢浮宫展出并被收藏