

吕尧臣

中国工艺美术大师，中国非物质文化遗产传承人。五十年来，潜心钻研紫砂艺术，先后有“吕竹”之称，后博采众长，大胆创新，形成了具有鲜明特色的“吕氏壶艺”。其开宗立派的“吕氏绞泥”技法，改变了紫砂陶艺原有的内涵和形式，被誉为“壶艺魔术师”。其艺术“包前孕后”，中西合璧，树一代楷模，开百年新风。是传统紫砂艺术在20世纪兴起的又一高峰。被载入英国剑桥《世界名人录》，为“世界名人协会”终生会员。

吕尧臣博学多才，深谙琴棋书画，秉承“功在壶外”的理训，寓性格、思想于作品中，或惟妙惟肖，或托物言志，骨气奇高，境界深远。其作品《握球》、《容天》、《古型今仪》、《落落君子襟怀》、《相扑壶》、《听雨壶》、《沙漠之舟壶》、《草原之夜壶》、《富弼于静》、《神形合一》、《相和有空灵神韵》、“贯纪系列”作品，大胆借鉴西方艺术家的创作视角，与东方文化的含蓄雅致相互交融，形成独具特色的现代紫砂艺术风格。他的作品广为海内外收藏家推崇。其精益求精，不拘一格的创作风格正在影响并将继续影响着世界和艺术界的同仁。

2003年吕尧臣担任央视大剧《紫玉金沙》的总导演，《紫》剧主题曲《太阳太极壶》为吕尧臣、吕俊杰两人合作作品，创造了紫砂艺术发展的又一新高度。2008年北京奥运会期间，被授权设计礼品壶《鸟巢壶》，为民族文化紫砂艺术走向国际舞台做出了巨大贡献；2009年，任电视剧《徐悲鸿》总导演；2010年任电影《壹王》总导演，为推广紫砂艺术倾注心力；2012年，作品《国傲》(与吕俊杰合作作品)，以3D艺术形式形式随神九飞向太空，开创了紫砂界的又一新纪元。

其作品风格古典而又浪漫，为当代创新作品最多最强的紫砂艺术大师。

艺术是一门博大而又神秘的学科，她包罗万象，却彼此间有相通之处。光是紫砂艺术所共通的其他脉络便不只一条：紫砂艺术在装饰上就融合了书法与绘画的艺术，在表现手法上结合了雕塑、雕刻艺术，在创作上离不开结构艺术，在神韵上又有中国传统文化艺术的精髓。

紫砂艺术如果只是把很多艺术大一统，那还称不是有魅力的艺术。但是紫砂让人梦寐魂牵的原因在何处？依本人愚见，“虚实”手法上的体现便是主要原因之一。

自陈曼生起文人参与紫砂创作以来，无论造型、装饰、意境都有微妙的变化，这变化来自于文人独有的儒雅气息，借鉴书画的虚实处理，在创作上可见处不可见，不可见处不显见，又在隐约中见端倪，不经意处见真妙。

清初画家董重光在《画筌》中说：“空本难图，实景清而空景现。神无可绘，真境逼而神境生。位置相称，有画处多属剪裁。虚实相生，无画处皆成妙境。”好一句“虚实相生，无画处皆成妙境”！中国书画往往在空自处留人以遐想，这是一种意境之妙。紫砂壶体上的书画创作上，已深得此回之神韵。在造型上也同样也是，留一处圆润壶身，在另一处雕以书画抑或器以景象、动植物等，使壶体虽不对称，却提升了把玩的欣赏

性及赏身的艺术感。

紫砂创作不光在书画中借鉴，在中国古诗词中的虚实写法中更是领悟不少，或者说相通之处甚多。清人周济《宋四家词选》里论作词曰：“初学词求空，空则灵气往来！既成格调，求实，实则精力弥满。初学词求有寄托，有寄托则表里相宣，突然成章。既成格调，求无寄托，无寄托，则指事类情，仁者见仁，知者见知。”周济认为词的创作是由“虚”与“实”、寄托与无寄托之间成格调的。把这句话放在紫砂创作上也同样受

论紫砂艺术的虚实手法

吕尧臣

小石冷泉

性，巧的是作此高论的周济出生于紫砂之都——宜兴。

关于紫砂起源时间一直有两种说法，一是北宋，二是明代。我个人认为在北宋，只是那时紫砂的创作完全是实用型，在造型上也只是千一壶。让紫砂成为艺术品的应该是明代供春记载始，茶具的实用功能才延伸到艺术欣赏。此时紫砂的创作已考虑内容有所寄托，就像文章要言之有物，在寄托上又求空灵，让世人在意境中有所联想与感悟。艺术的创作就是在虚实间任思天马

行空，又有所寄托，虚而有物，虚实相接。紫砂的虚实与书画的虚实及诗词的虚实表现手法虽极其相似相通，但是紫砂的虚实还有一个地方是书画以及诗词所达不到的，那就是造型。书画的虚实只是在画境中表现，诗词的虚实只能在语境中体现，一个可观，一个可想，但皆不能触及。书画所能触及其只是纸张，肉身不能触及其神韵。紫砂的虚实造型上可以运用雕塑的虚实手法，可观，可想，可及。

著名的雕塑《维纳斯》，无双臂的维纳斯总是比安插上双臂的美，为什么呢？因为人们在欣赏雕塑的时候，已经把自己内心最美的双臂给了维纳斯，任凭自己插上如何美丽的双臂，都达不到自己内心最美的感觉。这是雕塑虚实表现的高境界。

紫砂的虚实意境，不管是凹凸感或是线条结合所产生的手感，紫砂器类似此表现手法的作品很多，有的作品似把很多紫砂组成部分都磨去，但仍不失作品的实用性和欣赏性。如我与儿子俊杰合作的最新作品《奥运情》，壶嘴与壶

把隐藏在无形，而壶把局部与壶嘴雕来表现，且壶嘴浮雕至壶嘴处又渐渐虚化，由实至虚，虚实相生，以浮雕做一个视觉点。壶体大部分基本如国画留白，未加装点与修饰，空其位，壶嘴处的祥云与鸟巢前后呼应，因虚得实，似静欲动。

紫砂的虚实表现的美感能使物象独身其外，却又把神韵置身其中，这也是艺术心灵的一种境界！

雕塑家罗丹曾说：“艺术即感情”。

紫砂艺术不仅是一门技术，同样也是一门需要感情注入的技术。因创作带着满腔热情，在内心会潜移默化般指引着自己创作的态度，从而在不自觉间提升了自己对紫砂的感悟，在精神深处得以与紫砂对话，塑造意境的时候，心灵空灵，手到则实，在虚实处理上自然而然，犹如天成。

紫砂艺术创作不拘一格，却也不可“兼进小楼成一统”，紫砂艺术就是能合常人之不舍，充常人不敢之心，“真力弥满”，则“万象在旁”。

孟子云：“充实之谓美，充实而有光辉之谓大”。有虚方有实，有实必有虚，中国古人在文艺、人生哲学在此方面都有很大的感悟。

紫砂艺术的创作，其意境的营造是内心与紫砂的认知，每一件作品也应当是自己内心与紫砂对话的每一次聊天记录。

手中是变幻乾坤，壶中是日月天长

记“吕氏绞泥”创始人、“一代宗师”吕尧臣先生

宋瑞清

艺无止境通文达艺

到了哲思境界，在紫砂史上形成深远影响。他还结合前人与自身的创作实践体会，总结出“读壶说”等紫砂创作理论。其作品质地温润古雅、造型端秀敦朴、气韵流畅生动、神态丰润深远，形成独树一帜的“吕派风格”。

吕尧臣在创作上不断推陈出新，作品中融入自身感悟及丰富的哲理内涵，独具灵魂。“容天壶”醇厚而浑厚，有“天地入吾壶”的包容一切之大气象。“入林壶”清静典雅，表达出渴望自由的情感。“天外天壶”亦朴亦庄，充满对困境淡薄的嘲讽。“天际壶”气息广远，追思浩瀚而荣尊寄志。“荷香壶”逸韵开幽，独善其身而又不失信仰。“玉玺壶”从故宫皇帝用的玉玺造型得灵感，龙纹细腻，尽显王者风范；“玉屏移山壶”展现桂林山水之柔美；“天际壶”又是一派大江东去的豪迈。

2003年吕尧臣担任央视大剧《紫玉金沙》的总导演，与其子吕俊杰合作剧中主题曲《太阳太极壶》，剧集播出，好评如潮，令紫砂艺术深入人心。为传统手工艺在文化界地位的提，在民间的普及，以及在对外交流与传播上作出卓越贡献。

“太阳太极壶”拍出人民币150万元的天价，可比金玉，创下紫砂艺术品价格的新高。

钱锺书有语云：今日之性灵，迥昔日字间之化而相迥，习惯已成自然者也。神来兴发，意得手随，洋洋只知写吾胸中之所有，沛然决沛肝所流出，人已古新之界，盖超越两忘之也。

吕尧臣亦总结出自己心得，“技术仅为本，文化方为魂，功在壶外”。

艺无止境，于技巧之外不断丰富自身的艺术素养，调素琴，阅金经，通览古今，涉猎中外，将自己对美的理念“物化”，择进紫砂艺术的实践中去，出新意于法度之中，得天趣于法度之外，心手合一，以达壶如其人。

吕尧臣深知艺术需创新，不断新知识，不断否定自我。突破思维桎梏达至超越，不仅要破旧旧的勇气与立新的实力，还需探索的精神。他通过对人体审美的观察与大自然中美的观察，寻得人与自然的和谐主旋律，以艺术角度体现“美”的价值，表达生命的情调与意味，使紫砂壶由丰满的“色相”，升腾至至清至纯的心灵境界。

“贯纪壶”、“敬敬壶”、“爱之敬壶”所属的“贯纪系列”，便是在这种探索过程中发展衍生，一出世便引起舆论哗然。东方美学理念与西方人体艺术的碰撞，宁静而深沉地展现女性人体“动中极静、静中极动”的美感。线条之柔无所

寻觅，以“无形”来含蓄表达“有形”，直击宇宙生命的本源，实现了从物相的感观描摹到鲜活生命的传达，完成了对传统紫砂艺术题材领域的大胆拓宽。

对大自然的观照，可由“听雨壶”、“沙漠之舟壶”、“草原之夜壶”、“渔归壶”等体现出来。运用象征的手法，意念奔涌，心驰所至，通过文化与艺术的积淀，赋予作品生命，把潇潇夜雨，广袤沙漠，辽阔草原，渔舟唱晚等景象展现在观者眼前。在“中国工艺美术精品展示拍卖会”拍得60万元的“小石冷泉壶”，则另有风采。一壶五杯，方非一式，圆不同相，无规则形状，恰似古溪急流冲刷而成的天然卵石。壶身几缕皱褶，苍老深邃，飘逸自然，有如历史隧道中沉淀的化石。集道家之悟、儒家之说、释家之玄于一身。纹泥纹样似潺潺流水，随意之中可窥深远意境。

如果说此时的紫砂界必须要树立一个领军人物且是最易识别的一个，那他不是别人，他是吕尧臣；如果说他既不囿于传统，又积极创新未来，且从不复制现在，那他不是其它，他可以是艺术大师。在吕尧臣的紫砂世界里，技艺融合，无界无止；心境归一，既清既明；从想象生实物，自实物化虚象，由虚象寄情思，手中是变幻乾坤，壶中是日月天长，言语自此可以退场，人生继续由壶便可诉尽。

把隐藏在无形，而壶把局部与壶嘴雕来表现，且壶嘴浮雕至壶嘴处又渐渐虚化，由实至虚，虚实相生，以浮雕做一个视觉点。壶体大部分基本如国画留白，未加装点与修饰，空其位，壶嘴处的祥云与鸟巢前后呼应，因虚得实，似静欲动。

紫砂的虚实表现的美感能使物象独身其外，却又把神韵置身其中，这也是艺术心灵的一种境界！

雕塑家罗丹曾说：“艺术即感情”。

紫砂艺术不仅是一门技术，同样也是一门需要感情注入的技术。因创作带着满腔热情，在内心会潜移默化般指引着自己创作的态度，从而在不自觉间提升了自己对紫砂的感悟，在精神深处得以与紫砂对话，塑造意境的时候，心灵空灵，手到则实，在虚实处理上自然而然，犹如天成。

紫砂艺术创作不拘一格，却也不可“兼进小楼成一统”，紫砂艺术就是能合常人之不舍，充常人不敢之心，“真力弥满”，则“万象在旁”。

孟子云：“充实之谓美，充实而有光辉之谓大”。有虚方有实，有实必有虚，中国古人在文艺、人生哲学在此方面都有很大的感悟。

紫砂艺术的创作，其意境的营造是内心与紫砂的认知，每一件作品也应当是自己内心与紫砂对话的每一次聊天记录。

吕尧臣作品 听雨

吕俊杰

江苏省政协委员，中国美术家协会会员，中国民间文艺家协会会员，中国工艺美术学会理事，江苏省工艺美术大师，江苏省“五个一批”杰出人才，研究员级高级工艺美术师；任江苏省人居环境艺术设计研究院陶瓷研究所副所长、研究员，清华美术学院全国艺术理论研究与工艺美术紫砂艺术专项研修班导师，江苏省宜兴紫砂工艺二厂东方紫砂艺术研究院副院长兼艺术总监，中国紫砂文化(国际)交流协会副会长，紫砂文化艺术交流协会陶瓷艺术委员会常务副会长，江南大学客座教授，南京大学特聘艺术家。在央视大剧《紫玉金沙》任壶艺顾问并饰演钱锺书，电影《上海王》任壶艺总监并饰演洪门五哥。

是中国紫砂界中青年领军人物。作品充满原创精神，风格率性洒脱，既有学院派的含蓄雅致，又有西方印象派的恣意流畅，屡获大奖，如中国紫砂、中国文联民间文艺家协会中国民间文艺“山花奖”、“当代十大名器”创新奖、《渔歌》2002年获第七届全国陶瓷艺术设计创新评比金奖、《生生不息之团聚》2015年获第十届全国陶瓷艺术设计创新评比银奖，并多次被国务院中南海紫光阁、中国美术馆、中国国家博物馆收藏。2010年在中国美术馆举办紫砂艺术个人展，为中国美术馆历史上首次紫砂艺术品展览。2013年应邀为瑞典皇家歌德学院第五代掌门人史蒂文·洛克福勒的邀请，赴法国凡尔赛宫进行文化交流活动。作品《生生不息之团聚》、《太阳太极壶》作为中国艺术品的首次突破被世界顶级艺术殿堂法国凡尔赛宫和美国洛克福勒家族永久收藏。为2014全球汽车论坛——“紫砂杯”全球汽车造型设计大赛设计创作紫砂奖杯，是紫砂有史以来首次跨界汽车界参与世界级的设计活动。

造境与超越——吕俊杰的紫砂艺术

薛永年

吕俊杰作品 气象万千

吕俊杰作品 青岛印象石老人山之盼

吕俊杰作品 莲花

吕俊杰作品 赛程万里之风

吕俊杰早已是名人了，我认识他却在近年，而且只知道他是“紫砂俊杰”，能写绘画，根本不懂得他还有中国功夫，还涉足影视、歌坛、禅学。看了他的《紫砂艺术作品集》等材料，才发现他是一为善于跨越和融汇的能人，一位致力于“贯纪”的紫砂艺术大师。他提升紫砂艺术境界的英才，一位竭尽全力借助大众文化载体传播紫砂精英文化的志士。

在我的知识领域中，紫砂壶在明清以来早已是强化的精英艺术了，标志性的现象便是清代“曼生壶”的出现。该壶以文人篆刻史上“西泠八家”之一陈鸿寿的表字得名，来源于能书善画又精于金石篆刻的任宦文人陈鸿寿与紫砂艺人杨彭年的成功合作，从而把实用而美观的工艺品，进一步发展成为富于文化内涵和审美情趣的耐人寻味的艺术品。

上述合作的双方，一方是热爱紫砂工艺的文士，另一方是热爱文化的艺人。他们的合作，既充分发挥了能工巧匠的技艺和宜兴陶土的性能，又跨界地实现了工艺美术与诗书画乃至金石的结合，通过器形款式的创造，篆刻书法写意深刻的壶铭，注入了尽可能深厚的文化积淀、生活哲理与审美感悟。不过，那仍然是传统工艺与传统诗书画金石跨界结合。

近百年来，随着农业文明走向工业文明，艺术教育从师徒制走向学校制，精英艺术由小众的享有变成大众化的转变，某些实用艺术开始了近乎纯艺术的探索，早已雅人高致化紫砂壶特种工艺也开始了现代转型。这一转型一直在精研传统的继承和与时俱进的开拓中

前进，新中国的成立，加快了转型的步伐，新时期以来改革开放的新机，为紫砂艺术的崛起铺平了道路。

吕俊杰是新时期紫砂艺术领域富于创造精神的青年一代的重要代表之一。他出生在父亲是工艺美术大师的紫砂世家，开始师从父亲吕尧臣，后求学于中央工艺美术学院，接着毕业于新加坡南洋艺术学院。特殊的经历，使他不具有紫砂家学的根基，传统文化的熏染，而且通过国内外的学校教育，了解了当代的设计艺术、当代的陶艺，了解了西方的现代和后现代艺术的理念，随后走上了在融通中开拓创新的道路。

他早已不是以传统紫砂绝艺为能事的非物质文化遗产的传人，也早已不是有传统文雅素养和创造能力的紫砂工艺艺术家。他有着比传统更开阔的国际视野，有现代人才有的审美感受和视觉经验，有在传统基础上借鉴西方艺术的包容心态，有超越陶艺而开拓紫砂艺术世界的雄心壮志，有着在紫砂艺术中吸收新肌表现精神世界的自觉。

虽然，他的创作大体还是紫砂壶，也还没有彻底脱离茶具功能的陶艺，然而却善于在掌握材质、工艺、语言方式的条件下，在灵活借鉴传统器形款式的基础上，尚神求意，充分利用具有绘画性和雕塑性的生动鲜明的视觉因素，又凭借生活感受和幻想妙得构成情景交融并且意在象外的意境，在天马行空、神与物游的境域中，实现了造型美、工艺美、材质美、纹样美和意境美的统一。

他有这样一件作品，名为《秋色》，器形款式在“曼生十八式”的扁石壶与圆珠壶之间，然而沿着壶肩以下，是拥挤的浮萍升腾到水面，争相吸收空气和阳光。壶钮则是蹲立的小鸟，享受着无尽的秋色。至于《天下粮仓》的壶与盖，既以粮囤、粮仓之形为主体创新的款式，又以浮雕的稻草编织物为装饰带，体现了普世的人文关怀。《玄石》更打破了工艺壶的对称，富于当代人喜闻乐见的平衡而不均齐之美。

如上所述，吕俊杰紫砂壶艺术的造境，表达了鲜活的生命感受、宇宙人生的哲思和独立不倚的艺术个性。他的优秀作品，可以说是诸多对立的统一：刚与柔、含蓄与利落，整体的宇宙感与局部的生命感，专情于跨界、典正与新奇，古意与今情、传统与时尚、文人意境与当代气息、工艺美与纯艺术、感性的情趣致与理性的哲思，大自然的生机和历史积淀的智慧。

理论的自觉，是吕俊杰的成功秘诀。他的“实践——深透——再实践——再深透”的成长经历，就是在不断开阔视野接受最新信息中提高自觉性的过程。惟其如此，他非常善于学习传统，而又局限于古人的武样，无论在器形款式上，在把手、壶嘴和盖造型上，还是在器身装饰上，都能够从当代人的生活中，从历史文化中，开拓创新源泉，吸取立象造境的源头活水。

如果说，欣赏他的《牧童渡水》，仿佛看到碧波中浮出的水牛，特别是牛背上活泼可爱的儿童；那么《天陨》则把似乎是生命体的陨石组合成母子鸡