

优雅紫曰 砂韵无限

探索吕俊杰的紫砂世界



吕俊杰,1966年生于江苏宜兴丁蜀镇。毕业于新加坡南洋艺术学院,师从父亲吕尧臣(中国工艺美术大师)。现为江苏省工艺美术大师,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,研究员级高级工艺美术师;任江苏省人文环境艺术设计研究院雕塑陶瓷研究所副所长、研究员,江南大学客座教授,南京大学特聘艺术家。吕俊杰生于紫砂艺术世家,自幼耳濡目染,基础功底深厚,曾于新加坡南洋艺术学院深造,与父亲吕尧臣一起成立醉陶居艺术工作室。

吕俊杰喜音乐,擅武术。2003年出任央视文化历史大剧《紫玉金沙》的壶艺顾问,并出演剧中重要角色;2009年主演演唱中国唱片公司主持拍摄的电视纪录片《紫泥春华》MV。2008年吕俊杰获香港国际武术比赛形意项目金牌;2007—2009年,先后两次拜谒佛法大师星云法师;2009年拜于少林寺方丈释永信门下,法号延元。2010年3月在北京中国美术馆举办个人紫砂艺术作品展;2010年5月与著名国画大师小石在台湾长流美术馆举办艺术作品展。

喜交流,擅创新是吕俊杰的鲜明特点

色。近年来在北京、大连、福州、广州、香港、郑州、台湾等地多次举办展览。早在10年前,已与张仃、范曾、徐邦达、唐云、谢稚柳、贺友直、程十发、韩羽、张桂铭、陈传席、徐乐乐、韩美林等艺术界名士常做交流,并留下大量合作作品。近年又与学术泰斗季羨林、文学评论家文怀沙、著名雕塑家吴为山、著名作家金庸等时有交流,创作了一大批意义丰厚的艺术合作精品。

吕俊杰不循规蹈矩,艺术创作心态轻松宽和。广泛涉猎,且文治武功,习武健身,将武学之道融于紫砂艺术。作品中线条收放间柔韧有道,造型构建落落大方。风格率性脱俗,既有学院派的含蓄雅致,又有西方印象画派的恣意流畅,形成俊朗洒脱、天性盎然的独特气质。作品《玄石》,若太湖之石,水落而石出,线条圆润流畅,造型错落有致,扑面而来清新气息;《高山流水》、《渔歌》则另具中国传统文化气息,风雅俏俏。其诸多作品在工艺美术界获得广泛认同,既具时代气息,不落旧矩,不落俗套,又时有新意,难得一见。

其作品《海市蜃楼》获江苏省陶瓷艺术评比一等奖,《渔歌》获第七届全国陶瓷评比一等奖,《紫气东来》和《牧羊曲》获第三十七届旅游工艺品博览会金奖,《玄石》获第五届西湖博览会金奖,《天水间》被国务院中南海紫光阁收藏。作品同时被中国美术馆、中国国家博物馆收藏。《旭日东升》获上海民间文化博览会创新奖,《子非鱼》获香港国际茶展金奖,《追古提梁壶》获由中央宣传部批准,由中国文联和中国民间文艺家协会共同颁发的中国民间文艺“山花奖”。2010年吕俊杰紫砂艺术馆荣获“当代十大名窑”传承奖,吕俊杰荣获“当代十大名窑”创新奖。



《高山流水》
高山流水觅知音,余韵一生守望



《天阴》
不属白昼,不属暗夜,不惹俗世一点尘



《紫气东来》
蛟龙飞天,或曰在渊;
紫气浩瀚,一览江山



《阴阳太极壶》
天人合一,生生不息



《奥运情》



拍卖纪录

- 2007年作品《高山流水》在广州拍出26万元
- 2007年作品《菩提》在嫣然天使基金会拍出30万元
- 2009年作品《生生不息》在河南首届艺术节拍出20万元
- 2011年作品《玄石》在北京荣宝斋拍出51万元
- 2011年作品《怀谷》在北京长风拍出220.8万元
- 2011年作品《天下粮仓》在北京长风拍出74.75万元
- 2011年作品《紫气东来》在宜兴和信拍卖拍出100万元
- 2011年作品《大丰歌》在中国运动员教育基金慈善拍卖拍出100万元



中国文联主席孙家正为吕氏壶艺题词



《玄石》
钟灵毓秀,玄石天成



《天下粮仓》
天地有大美,盛世闻丰歌

把把手中壶 念念慈善情



吕俊杰精制“希望之光”壶,赋予紫砂新的内容——艺术扶贫之路。吕俊杰捐助的100万元建校资金,建立江西吉安峡江启动希望工程“俊杰学校”,同时北京友好传承文化基金会“绿书架行动”向俊杰学校捐赠了100套环保健康的图书和音像制品,并向吕俊杰授予“绿书架行动形象大使”的称号。2011年4月16日,在国务院新闻办举行“江西省吉安峡江‘俊杰学校’希望工程捐赠仪式”的新闻发布会上。(图为捐赠仪式现场)



2011年12月2日,中国运动员教育基金成立十周年慈善晚宴,吕俊杰捐赠的《大丰歌》大型紫砂壶以100万的高价拍出,善款将为需要帮助的中国运动员和贫困地区青少年的教育发展助一臂之力。此壶寓意唱颂盛世欢歌,礼赞稻香丰年。更为珍贵和有意义的,是李宁、黄玉斌、李小鹏、黄旭等历届奥运冠军共同为此壶签名,使《大丰歌》不但艺术价值丰厚,也见证了中国体操的辉煌和社会各界共为慈善的情怀。(图为李宁、李小鹏等为作品助拍)



▲捐赠作品《大丰歌》
为中国运动员教育基金筹集善款,拍出100万元(2011年作品)



▼捐赠作品《菩提》
为嫣然天使基金会筹集善款,拍出30万元(2007年作品)

品艺



文化部副部长、中国艺术研究院院长王文章“青年艺术创作的杰出代表”

吕俊杰是中国一位年轻的紫砂艺术家,虽然年轻,但是他的紫砂制作,创作是很有成绩的,我想他的成绩是当代青年艺术家艺术探索的一个代表。他的紫砂是得到紫砂界、收藏界和艺术界大家共同承认的,他在紫砂艺术的继承方面用了功夫,是一个地道的紫砂传统艺术继承者。同时他在紫砂艺术的创造方面,融入了新的、当代的元素,这适应了,或者是在一定的意义上引导了当代人们对紫砂艺术审美取向变化的要求,所以我认为他的紫砂艺术是当代青年艺术创作的一个杰出代表。



《天水间》

中国美术馆馆长范迪安“紫砂艺术的开拓与创新者”

吕俊杰生活在紫砂工艺的重镇江苏宜兴,自幼得家父吕尧臣大师把业亲授,“环境”与“家传”构成了他从事紫砂艺术的基础条件,滋养了他在紫砂造型、尚神求意上的天赋。正是在这种浸染式的学习与研究过程中,他对紫砂艺术的传统意义与文化内涵有了深刻的体悟,“紫砂精神”如同融化在血液里的营养,成为他长期不懈创作与探索的动力。但作为新一代的紫砂传人,他更具有崭新的创新意识,那就是不满足于停留在紫砂工艺的传承层面上,而是不断开阔自己的眼界与识度,自觉地在文化修养、社会活动与人生阅历等方面充实自己,形成自己开放的心境与豁达的胸怀,形成从工到艺、以艺带工的思想升华,从而在人到中年之际,走出了一条具有鲜明时代特征与个性情怀的紫砂创造之路,以大量创新的作品为中国紫砂艺术的当代发展作出了独特的贡献。他的作品在三个方面有着不凡的造诣:

其一曰神道正典。吕俊杰制器,重视的是器型的内涵,这需要有一种超越已有程式的艺术信念,特别是需要有一种拨去世俗迷雾干扰的心理定力。难能可贵的是,他凭借着自身深厚的艺术修养,在众多的传统因素中直取紫砂造型的正典,追求简约含蓄、雄浑大方的品格。

其二曰参悟造化。紫砂艺术和其他中国传统艺术一样,讲求以自然为师,从大自然丰富的变化中汲取灵感,形成与自然相谐相生的意象。在这方面,吕俊杰也情有独钟,尽显才华。

其三曰敏寓生活。紫砂艺术的上乘境界是现实的提升,精神的载体,如何使紫砂的形象既保持精神化和精神性的特点,又体现今天时代生活的风采,吕俊杰在这方面也做了深入的探研。

当才情、学养和技艺融为艺术家的整体时,艺术的整体就会散发出隽永的光彩。吕俊杰的紫砂艺术堪称天、地、人合一的结晶,也就是传统、自然和理想合而为一的结晶。



《子非鱼》

中国艺术研究院美术研究所所长、中国雕塑院院长吴为山“梦入五色 境由心出”

我曾于十八年前见过紫砂大师顾景舟,并作文《分毫之间》,说的是顾先生为艺为人的态度。他那内敛、谨严,话语间一丝不苟的认真也表现出对事物评判的尖刻。我曾带外国艺术家制陶于宜兴,与紫砂艺人过往甚密。对紫砂类大师的形象多有些概念。因此,通木而又精紫砂的俊杰君何等模样成了我的好奇。因为从事肖像雕塑艺术的我已习惯了在面相、体态、气质间寻找大千。果然,俊杰君气度不同于同类大师。爽快、利落,高而挺拔的身材富有向上的蓄劲与冲击力,所谓意气风发。再观其神,有一副天生富于观察与思考的智慧相。江南才子的秀骨清相与武林道人的侠义相辉映,仿佛注定了艺术上他会有果敢的创新。

品其砂色,我喜欢他于五色朦胧中所绽放的艺术之光。他的技法基础是家传的绞泥技法,是选用烧成收缩率相同的两种不同泥色彩泥料相间掺和挤压而成泥胎,似幻似梦形成自然花纹。

品其立意,我欣赏他奇妙的构造与思维,尤其是绝妙地借助了泥在绞化过程中的变幻所形成的气象。如《紫气东来》、《牧童渡水》那花纹的波形与壶的造型构成相辅相成、意趣横生的整体。

品其造型,我赞美他几何构造中所展示的哲学思考,且以简为原则。《阴阳太极壶》、《追古提梁》纯净、古雅又富新意。造壶难得古,因为“古”是一种气息,它必须是在对古法继承基础上的融会贯通,“古而新是”别开生面的创造。

俊杰正是锐意进取之年华,我们常切磋谈艺,论艺则是我们的保留节目。他也迷恋雕塑艺术。雕塑、制壶均用泥,且以手制,实质以心造也。

著名文化学者、北京大学教授张颐武“器与道的大象融合”

俊杰的作品有两个我感受最深的印象:第一,他能够在紫砂传统里面进行新的创造,把现代的观念与意识,尤其是跟当下中国人精神发展的状况有一个很好的结合,这是他最了不起的。

我最喜欢他的《纳天》与《行云流水》系列,“行到水穷处,坐看云起时”,这两个作品不拘拘法,把自然的纹路和创造、创意结合起来,达到很高的境界。本来具象的壶,俊杰把它抽象,抽象和具象结合得很好。“大象无形”,原来我们的壶都是追求形,现在俊杰有一个开拓性的动作,就是把大象融合进去。

第二,他部分的紫砂壶是和当代的文人、和当代的知识分子、和当代的文化遗产、和当代的文化是紧密接触的。壶不再是一个品茶用的器皿,他把器上升到了“道”的境界,把“器”和“道”结合起来,器还在,器的原形、状态还在,但是他又求道,求一个更高的境界,这个境界就是和文人、和知识分子、和当代的思考,和当代人对历史、对文化积淀的结合,这个结合很巧。有很多交流作品我觉得很妙,就是和当代的大画家、大文人、大知识分子之间有结合,非常不得了。跟季羨林合作的一个壶,季先生的字在壶上,中华文化的象征,俊杰把它融在壶里面,这个壶就不再单纯是一个器皿。

将来俊杰要扮演更大的角色,作为紫砂文化在全球象征性的人物,要用这样的高度看自己,看世界。一方面保持永远的谦虚,吸收所有的营养;另一方面要有一个世界的胸怀,一个古今复古、别立新宗的胸怀。历史时刻已经到了破冠而出的临界点,俊杰的作品已是紫砂文化具有象征性的一个新起点。



《旭日东升》