DOI：10.13957/j.cnki.tcxb.2016.01.020

将插画艺术引入陶瓷装饰设计的艺术家
——艾瑞克·勒维利厄斯

蒋 炎
（南京艺术学院设计学院，江苏 南京 210013）

摘 要：20世纪30、40年代，威基伍德聘请了不少自由艺术家参与产品新造型以及装饰纹样的设计工作。插画艺术家艾瑞克·勒维利厄斯，以其独特的绘画语言和表现手法给威基伍德陶瓷的装饰设计带来了一缕新气息。他的设计不同于威基伍德传统的陶瓷装饰，具有更多的插画艺术的特点，幽默鲜活，充满生活的情趣。

关键词：威基伍德；陶瓷装饰设计；艾瑞克·勒维利厄斯；插画艺术
中图分类号：TQ174.74　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1000-2278(2016)01-0097-04

Eric Ravilious: an Artist Who Introduced Illustrative Art into Ceramic Pattern Design

JIANG Yan
(School of Design, Nanjing University of the Arts, Nanjing 210013, Jiangsu, China)

Abstract: During the 1930-40s, Wedgewood commissioned many freelance artists to ceramic design. Among them, Eric Ravilious, an illustrator, brought a breath of freshness to ceramic pattern design with his distinctive painting and expression. Different from those traditional Wedgwood patterns, his works were humorous and diverting with their remarkable features of illustrative art.

Key words: Wedgwood; Ceramic pattern design; Eric Ravilious; illustration art

从18世纪下半叶乔西亚·威基伍德一世(Josiah Wedgwood)创建威基伍德陶瓷公司以来，威基伍德就一直秉承雇用知名艺术家为其设计新款产品的传统。20世纪上半叶，经历了第一次世界大战以及1929年华尔街金融危机的威基伍德，陷入重重危机，濒临破产。公司的管理重担落在了以乔西亚·威基伍德五世(Josiah Wedgwood V)为首的第五代威基伍德人身上。年轻的乔西亚五世在接管公司后，开始以双管齐下的战略应对经济衰退，采用了“合理化”和“现代化”计划，使得公司扭亏为盈。首先，产品生产流程实现现代化，并优化产品线。其次，为了吸引英国国内对设计越来越重视的中产阶级，非常重视在产品宣传中宣传现代设计师，以此作为销售新产品或升级产品的手段。

20世纪30－40年代，威基伍德聘请了不少自由艺术家参与产品新造型以及装饰纹样的设计工作。这些艺术家的介入使得威基伍德陶瓷的设计面貌发生了极大的变化，现代主义的设计风格开始形成，同时也带来了威基伍德陶瓷产品设计的再次复兴。在威基伍德所聘请的为数众多的艺术家中，插画艺术家艾瑞克·勒维利厄斯，以其独特的绘画语言和表现手法给威基伍德陶瓷的装饰设计带来了一缕新气息。他被视为威基伍德在该阶段所聘自由艺术家中最具才华、最为多产、最有趣味的艺术家。

一、才华横溢的艺术家

艾瑞克·勒维利厄斯(Eric Ravilious)，1903年出生于西伦敦，早年在伊斯特本艺术学校学习，1922年获得奖学金进入皇家艺术学院设计学院，后成为两次大战期间英国最为重要的艺术家之一。在其职业生涯的早期，勒维利厄斯承接了多项重要的委托设计，逐渐成为知名的木刻版画家和插画艺术家。他所绘制的插画，幽默、鲜活，充满了人性的关怀，对英国插画艺术的影响深远。他不仅为大

收稿日期：2015-09-22。　　**修订日期**：2015-11-20。
通信联系人：蒋炎(1975－)，女，副教授。

Received date: 2015-09-22.　　**Revised date**: 2015-11-20.
Correspondent author: JIANG Yan(1975-), female, Associate professor.
E-mail: yan@yanze-ceramics.com

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

型的出版公司如乔纳森开普出版社(Jonathan Cape Ltd)、兰斯顿公司(Lanston Corporation)设计出版物的插画，也为金鸡出版社(Colden Cockerel Press)、柯温出版社(Curwen Press)等一些小型出版社做设计。其中由金鸡出版社出版的莎士比亚的喜剧小说《第十二夜》中的插图，便是由他创作绘制的。在其短暂的一生中，他为书籍出版共绘制了四百多幅插画，创作了四十多幅石版画。

除了从事插画、版画、壁画、水彩画等多种形式的绘画创作外，勒维利厄斯对家具、玻璃产品的设计亦有所涉足。1935年，经人介绍他结识了时任威基伍德公司生产经理的克莱门·汤姆·威基伍德(Clement Tom Wedgwood)，开始了为威基伍德进行陶瓷产品装饰设计的工作。1936－1940年间，他不间断地为威基伍德提供一些陶瓷装饰的设计图稿，以自己的实践证明了艺术与工业的结合可以产生硕果。他为威基伍德提供的设计，主要包括一些重要的定制产品的装饰设计，还有大量餐具、茶具的装饰纹样。投放市场的产品，因为设计风格清新独特，很快受到市场的认可。

在为威基伍德提供陶瓷产品的装饰设计画稿期间，勒维利厄斯还接受了其他一些委托工作，主要是为出版的书籍设计插画。不幸的是，战争的爆发为他的艺术生涯划上了句号。1939年9月，勒维利厄斯主动提出前去赫汀汉观测所工作。1940年2月，他被授予政府战地画家的职位，并签订六个月的工作合同，在此期间，他创作了大量的水彩画和版画。1942年8月，他收到第三次委任，前往冰岛参与救援任务，但这次他没能回来。勒维利厄斯的一生虽然短暂，但作为两次世界大战期间英国杰出的插画、版画艺术家，他留给英国艺术界的财富是巨大的。他与威基伍德的合作更为短暂，但他却为威基伍德的产品设计在迈向现代主义的进程上，留下了浓墨重彩的一笔。

二、纪念性产品的设计

勒维利厄斯为威基伍德所做的第一个重要的委托设计，是1936年为爱德华八世(Edward VIII)的加冕典礼而设计的加冕杯(commemorative mug)，这也是他所设计并投入生产的第一件产品。该纪念杯采用4169号马克杯造型，坯体为传统的奶色陶器，杯子上的装饰纹样为黑色，上半部描绘礼花和焰火盛放的景象，布局以红色渲染烟花，下半部绿色的宽条纹上描绘着狮子和独角兽簇拥的皇冠，以及1937和“ER”的字体，表示加冕的年份和加冕者。威基伍德公司决定在1936年的圣诞市场上销售该产品。然而，1936年12月，英国大众被告知即将加冕的君主决定退位，政府宣布爱德华的兄弟乔治六世(George VI)将受加冕。已生产的加冕杯立即撤销。之后，勒维利厄斯对原有设计图形的色彩做了调整，采用蓝色宽条纹、淡黄色点缀，杯子外部的装饰性字母和杯子内壁装饰图形皇冠下的字母由“ER”改为“GR”，此款供乔治六世加冕之用(见图1)。 这一纪念杯的设计，特色鲜明，图形绘制用笔简练，聊聊几笔突显了皇家徽章和燃放的烟花，虽然用色单纯，却同样烘托出加冕典礼的热闹场景，这样的表现手法与威基伍德常用装饰方法区别很大。毋庸置疑，这款纪念杯的设计为艺术家赢得了很高的声誉，也坚定了威基伍德聘用他的想法。

勒维利厄斯所设计的另一款纪念杯——“巴拉斯顿”马克杯，是1940年他在部队任职期间，为纪念威基伍德工厂从伊特鲁里亚迁往巴拉斯顿而设计的。该马克杯描绘了威基伍德公司经典的陶瓷产品在窑

图1 乔治六世加冕杯
Fig.1 King George VI Coronation Cup

炉里被火焰环绕着的景象和乔西亚·威基伍德一世的肖像，花纸以新的石版印刷工艺进行制作(见图2)。

三、从插画作品中诞生的陶瓷纹样

勒维利厄斯设计的陶瓷餐具、茶具的装饰纹样，明显留有他的艺术创作实践的印记。为威基伍德设计的第一款餐具纹样源于他绘制的一幅名为《丰收节和面包》的铅笔素描。这幅素描是他在赫汀汉堡参加丰收节时所创作的，画中的静物有丰收角、果实、面包和鱼。这一款餐具的装饰纹样取名为“丰收节”(Harvest Festival)，纹样主体为由丰收角、果实、面包等静物构成的图形，器物边缘饰以旋纹，于1936年12月推出。在之后的两年里，

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图2 “巴拉斯顿”马克杯
Fig.2 “Barlaston” mugs

这款画面以“波西凤”(Persephone)的名称进行宣传，被应用在多种造型上，且有多种配色(见图3)。

1952年，英国外交事务大臣安东尼·艾登爵士准备为伊丽莎白二世(Queen Elizabeth II)举办加冕礼宴会，需要招标餐具供应商。威基伍德在林肯系列的骨瓷上印制了四种不同版本的“金色波西凤”纹样参加竞标。“金色波西凤”的纹样即缘于1936年勒维利厄斯所设计的“丰收节”纹样的边饰。面对激烈的竞争，威基伍德竞标成功。女王的加冕宴会中一共使用了1200件“金色波西凤”产品。每件餐具的中心都印制着金色的皇家徽章，并以精致的金色边饰、金色底足圈线为特征，华贵而优雅(见图4)。虽然整套产品是为登基宴会订制的，威基伍德还是会接到生产类似产品的订单。而为皇室订制的宴会用瓷，不可以进入市场销售。因此，威基伍德推出了另一个版本的装饰，边饰依然采用波西凤旋纹，器物中间则装饰以丰收节日主题的纹饰，以替代徽章纹。这正是勒维利厄斯所设计的第一套餐具纹样“丰收节”的再版，该系列产品采用釉下黑彩和釉上兰彩两种工艺相结合而制作。

图3 装饰以“波西凤”纹样的茶壶
Fig.3 “Persephone” teapot

1936年，伦敦交通局委托勒维利厄斯为绿色公交线的宣传海报绘制四幅插画，其中一幅插图描绘的是在公园桌子上摆放的茶具，这启发了他为一件罐型器皿设计了一款新的装饰纹样。很快有人建议以此为基础生产一整套茶具。威基伍德给勒维利厄斯寄送了多款造型，让他选出最适合这款纹样的造型。1938年2月，整套茶具以“下午茶”为名称推出，采用“Leigh”造型，共有四种不同的颜色。

继“下午茶”的成功推出后，勒维利厄斯根据威基伍德的提议，又设计了两款新纹样：“旅行”和“花园”。“旅行”系列由10个以上的不同图形组成，如飞机、蒸汽火车、旅轮、帆船、热气球、汽车等图形(见图5)。该系列的部分图形源自于他之前创作的木版插画，如飞机来源于1933年为马丁·阿姆斯特朗的《五十四奇想》一书所作的插图，而火车图案原见于1935年为L·A·斯特朗的著作《观光马车和鸽子》所作的插图。轮船图案源自于他的一本剪报簿，这本剪报簿里面有他收集的剪报、明信片、他自己的画作和设计以及一些实用的参考材料。“旅行”系列很快获得了认可，图形被用在很多造型上。但由于战争期间条件限制，该系列产品尽管有过各种尝试，但是一直没有投入生产，直

图4 伊丽莎白二世加冕礼宴会用餐盘
Fig.4 Service plate for Queen Elizabeth II coronation banquet

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图5 饰“旅行”纹样的餐盘
Fig.5 “Travel” service plate

到1952年9月才投入生产。“花园”系列，描绘了花园里大树下的10个不同场景，如站在跳水板上的男人、荡秋千的女子、读书的妇人、树下劳作的男子等场景，充满了乡间闲适的生活气息(见图6)。1939年，该系列以六种不同的颜色版本推向市场。

四、设计中的工艺与技术

作为插画家、版画家的勒维利厄斯，熟悉各种绘画材料的性能和相关工艺，而量产陶瓷产品的装饰则有其特殊的制作工艺，这一领域的技艺并不是他所熟识的。为了实现设计意图，与工厂技术人员的沟通就显得尤为重要。勒维利厄斯在将手绘画稿提供给威基伍德之后，通常由公司安排雕刻师根据他的手稿进行转印花纸的制版。这种采用铜

图6 饰“花园”纹样的餐盘
Fig.6 “Garden implements” service plate

版雕刻制作花纸的工艺，早在18世纪中期就被研制了出来，并逐渐成为英国传统陶瓷产业中惯用的装饰技法。为了高标准地复制画稿，勒维利厄斯曾提出希望公司培训一名雕刻师，可以专门为他的设计稿制版。时任威基伍德公司艺术总监的维克多·斯凯伦(Victor Skellern)，全面负责新产品的开发，他说服勒维利厄斯让厂里的雕刻师根据他的画稿雕刻制版，并将雕刻好的版面印制成版画送给他确认。厂里雕刻师们的制版工作让他非常满意，证实了他对画稿制版的担心是毫无必要的。事实上制版工作由十名雕刻师参与，每一个雕刻师均承担了雕刻工作的一部分。1938年，厂里开始引进石版印刷这一新的花纸制版工艺。斯凯伦写信给勒维利厄斯，向其解释石版印刷花纸如何制作，并告之如何从降低制作成本的角度考虑合理的设计。为了很好地利用石版印刷技术，勒维利厄斯试验了多款新纹样的设计，如1938年为圣诞节而设计的系列餐具纹样。

在生命的最后四年内，勒维利厄斯为威基伍德共设计了33件作品。当时正值战争时期，他的很多设计都没有能投入生产。战后，当英国政府取消商品销售限令时，他设计的款式开始大受欢迎，并持续生产了很多年。纵观勒维利厄斯的陶瓷纹样设计案例，其设计特点鲜明可见：(1)除了特别委托设计的产品外，装饰纹样多缘于艺术家的创作，日常生活的场景和生活中的静物常常成为装饰的主题；(2)纹样的绘制体现了艺术家一贯的插画艺术的风格，清新、简约、淡雅，素描、水彩、木刻版画的表现手法在纹样的绘制中得到综合的运用；(3)装饰纹样整体呈现的艺术格调，轻松幽默、充满生活的闲适气息；(4)从绘制的题材、表现的手法、以及呈现的艺术格调看，都不同于威基伍德传统的转印贴花纹样的设计。这样一种全新的设计风格，在二战后激发了一批中产阶级消费者的购买热情，使得产品在50、60年代备受市场的青睐。而此时威基伍德陶瓷的产品设计正向现代主义转型，勒维利厄斯在陶瓷装饰设计上的创新，为威基伍德现代主义的陶瓷设计注入了一股鲜活的气息。

参考文献：

[1]STAMP G, LEVER J, POWERS A. Twentieth Century Architecture: Industrial Architecture. Yorkshire: Twentieth Century Society, 1994.

[2]BATKIN M. Wedgwood Ceramics 1846–1959. London: Richard Dennis Publications, 1982.

[3]HARLING R. Ravilious & Wedgwood: The Complete Wedgwood Designs of Eric Ravilious. London: Richard Dennis Publications, 1995.

[4]CASEY A. 20th Century Ceramic Designers in Britain. Woodbridge Suffolk: Antique Collectors’ Club, 2001.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net