

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

朱春林

ZHU CHUNLIN

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

朱春林
ZHU CHUNLIN

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 朱春林 / 连辑主编; 朱春林著. —北京:
文化艺术出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5039-6280-6

I. ①中… II. ①连… ②朱… III. ①艺术—作品综合集—中国—现代
②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J223.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第051569号

中国艺术研究院
艺术家系列

朱春林

主 编 连 辑

著 者 朱春林

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 蔡宛若

整体设计 顾 紫

本册美编 马夕雯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2017年8月第1版

印 次 2017年8月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 17.75

字 数 50千字 图片55余幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6280-6

定 价 300.00 元

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目 录

艺术自述

我的绘画之路 \ 2

艺术作品

绿茶 \ 10

晨祷 \ 12

初熟的果子 \ 14

阳光普照 \ 16

故事 \ 18

半月桌 \ 20

兰花花 \ 22

山泉 \ 24

阳光天使 \ 26

百合幽香 \ 28

雏菊 \ 30

晨星 \ 32

静默之一 \ 34

静默之二 \ 36

静静的时光之一 \ 38

佳音 \ 40

日记 \ 42

静静的时光之三 \ 44

母女 \ 46

白领 \ 48

读 \ 50

哥特式柜子 \ 52

乡愁·黑衣女 \ 54

乡愁·七夕 \ 56

静静的时光之五 \ 58

望 \ 60

静静的时光之七 \ 62

诗歌 \ 64

长发女孩 \ 66

昔在、今在、永在 \ 68

瑞雪 \ 70

陇东人家之一 \ 72

红衣少女 \ 74

黄土人小张 \ 76

钳工 \ 78
小卖部老板娘 \ 80
陈家大娘 \ 82
屠夫 \ 84
白发老兵 \ 86
修鞋人 \ 88
丰收祭 \ 90
黄河新妇 \ 92
一声叹息 \ 94
微尘 \ 96
天空 \ 98
江南水田 \ 100
江南古村 \ 102
东方三博士 \ 104
查济阳光 \ 106
半亩方塘 \ 108
农家院 \ 110

摘柿 \ 112
晨光 \ 114
故乡 \ 116
幽香 \ 118

创作思考

对写实油画思考 \ 122
创作札记 \ 126

我的绘画之路

我是从不识字的时候就喜欢画画了。小时候，我没上过幼儿园，那时母亲早出晚归，到很远的地方上班，我和父亲在一起的时间比较多，父亲无意间培养了我对绘画的兴趣。父亲身体不好，常常休病假，父亲去医院或者上班的时候都带着我。我哭闹的时候，父亲随手找一张纸片，在上面画小人、小动物什么的，一边画一边给我讲故事。其实父亲并不会画画，只是为了哄着我玩，没想到却在我幼小的心里埋下了画画的种子。在我童年的记忆里，画画是我最大的乐趣，墙上、水泥地上，到处都留下过我的“作品”，甚至在小学的课本里，空白的地方都画满了“插图”，为此常常受到老师的惩罚。父亲一直支持我，每当家里来客人的时候，总要拿出我的画展示一番。

我上小学和初中的时候，文化课成绩一直很突出，画画的兴趣也从未间断过。父母希望我学好文化课，将来考大学。那时不知道还能报考美术院校，更不知道还有美院附中，只是把画画当作业余爱好。初中时遇到一位教音乐和美术的班主任老师叫肖炳炎，对我帮助很大。我常拿着自己的画请他看。在校外我还结识了几个比我年长、正在报考美术院校的大哥，我常去看他们画画。那时才对素描、色彩有了一点模糊的认识。上高中的时候开始决定走绘画的道路，画画的时间有增无减，文化课成绩却直线下降。我们那届是最后一届两年制高中，毕业前报考安徽师范大学美术系，连初试都没过，大失所望，顿觉前途渺茫。

同年（1985）安徽黄梅戏学校舞美专业招生，我幸运地考上这所学校，这是当时安庆市唯一的一所艺术学校。实际上，我正规学画是从这里开始的。戏校的三年生活对我来说至关重要，充满了很多美好的回忆。我们班只有六个人，关系很融洽。那段年龄正是重感情、充满幻想的时期。老师对我们很负责，充满关爱。我们是最后一届公费生，所有绘画的材料都由学校发配，还经常去外地写生、考察。这个时期我的进步很大。

1988年，中专毕业之前，偶然得到中央美院的招生信息，抱着试试看的心里寄去了自己的作品。之后去外地毕业实习，一个月后回来收到专业考试通知书，孤身一人到北京参加考试。以前没来过北京，美院连个学生也不认识。当时是5月份，气候很干燥，南方人到北方很不适应，我在考场上画速写的时候，鼻孔突然流血，血滴到考卷上，我赶

紧跑到厕所去洗干净，拿纸塞住鼻孔接着考。考完之后，心里没底儿。当时在考场上看到别的考生画得挺好，尤其有很多美院附中的考生，觉得自己还是有差距，也没抱什么希望就回去了。一个星期以后，6月1日收到美院寄来的专业考试合格的通知，赶紧找齐了高中的课本。离高考只有一个多月的时间，我开始疯狂地复习迎考。这个月几乎没有上床睡觉，困了就拿凉水洗把脸，实在撑不住就趴在桌上睡一会儿，一个月下来瘦了10斤。总算对付完考试，也不知道结果如何。当时按照国家规定，中专毕业生需工作两年以后才能报考高校，我应该去剧团服务，当时戏曲不景气，正在裁员，不肯接收我。前途未卜，我只能在忐忑中等待。8月中旬，我终于等到了美院的录取通知书，这是改变我命运的时刻。

我很幸运直接考上国内最好的美术学院——中央美术学院油画系一画室。当时美院正处在黄金时期，虽处弹丸之地，但教学主张单纯、明确，师生关系融洽、和谐，这种自徐悲鸿先生创院以来，经过好几代画家所积累、营造起来的学术传统和氛围，滋养、造就了很多艺术家。季羨林先生说过：“好的学生不是靠教出来的，而是靠好的环境熏出来的。”艺术行业更是这样。现在很多画家有条件、有能力获得理想的工作空间，但真正形成有凝聚力的、有人文关怀的气场和学术环境却很不容易。我很庆幸自己有机会在一画室学习。我很感激在我学画的生涯中遇到过的各位老师，他们不仅在学业上对我有所帮助，更以对艺术的真诚和人格的光辉照亮了我的艺术旅途。

那时的美院还在老校址王府井校尉胡同，我现在还怀念在那里学习的时光。当时我住在学生宿舍615房间，我睡下铺，上铺床板上的一张发黄的残缺纸片总能吸引我的视线，应该是以前住这里的学长留下的，其中一段文字耐人寻味，夜夜伴我入眠。我至今还清楚地记得这段文字：“天地间真滋味唯静者能尝得出，天地间真机括唯静者能看得透。洒脱是养心第一法；谦退是保身第一法；安静是处事第一法；涵容是待人第一法。自处超然，处人蔼然；无事澄然，有事安然；得意淡然，失意泰然……”这段文字的出处，我没有详细考证过，但它无疑对我以后的人生产生了深远的影响。

我的绘画所追寻的是文艺复兴以来的西方古典传统。文艺复兴运动发端于意大利，

后扩展至整个欧洲。人文主义学者渴望重振希腊、罗马的古典精神，强调人是自主的、完全独立的信念，应当脱离教会在学术上的支配地位。而古典主义是依赖理性对现实进行客观真实的描述。文艺复兴思想受到古典的影响，更受到奥古斯丁的影响。奥古斯丁认为信心优于理性，由此深入人心，使信心与理性相连，使智慧具有道德性。文艺复兴的根本动机乃是追求人性的自由与人性的自治，人要做自己的主人。当人文主义与科学联手，以为科学能够解决人类所有的问题，对于理性寄予过高的期待，从而否定了奥古斯丁以信心为知识基础的观点，主张以怀疑开始，质疑传统，强调个人主义、普世价值、科学经验与理性自由，这就导致了人高举自己，对个人成就的无止境追求。在北欧与文艺复兴同步进行的宗教改革走的是另一条路：“惟独圣经”“惟独恩典”，力图回到创造、堕落与救赎的世界观，以此为根基发展文化，同时也吸收了文艺复兴带来的新知识和新态度。这两条路线都在影响着近代社会的思想发展和历史进程。一般来说，哲学有三个重要分支：形而上学、认识论与价值论。形而上学讨论的是实体的本质，真正的实体究竟是什么？认识论讨论的是人类的知识问题，什么是真理？如何获得真理？价值论讨论价值问题，什么是善？什么是美？

这些思想方法与看问题的角度无疑对油画发展产生了重要影响。上学期间，我比较留心文艺复兴以来绘画发展中环环相扣、相辅相成的传承关系。在众多大师中，我也在选择与自己气质、情趣相近的画家作为学习效法的对象，有两位画家首先进入我的视野，一个是当时还在世的画家巴尔蒂斯，他的作品中的构成形式、斑驳的色彩肌理以及高贵的画面气息非常吸引我。大学时期接触西方绘画的机会非常有限，当时邢啸声先生编辑介绍了一系列当代画家丛书，其中就有巴尔蒂斯。我被巴尔蒂斯的画深深地吸引，继而循着巴尔蒂斯的足迹探寻。巴尔蒂斯钟情于古代绘画，尤其是早期文艺复兴时期马萨乔、弗兰切斯卡的湿壁画。在20世纪艺术思潮极为激进的年代，巴尔蒂斯不受现代思潮的影响，专注于对古典绘画形式结构的研究，同时吸收借鉴中国古代哲学与美学思想，他的作品呈现出更为鲜明的当代性和现代感。

另一位画家是早期文艺复兴大师弗兰切斯卡。我手头有一本很薄的他的画册，常

常翻阅，爱不释手。他恬淡至极的静谧风格和浓郁的诗情画意很合我的口味。弗兰切斯卡是最为艺术史家和画家研究的对象，他师承马萨乔，追求知性的构图原理，以几何学的法则来构成，空间层次分明，形象明确，结构紧密。造型与色彩呈现出一种特殊的情调，幽暗玄秘。弗兰切斯卡正是在文艺复兴早期的绘画中找到了自己的方向。

受巴尔蒂斯与弗兰切斯卡启发，我开始研究早期湿壁画。乔托、安吉利柯、马萨乔、弗兰切斯卡，他们的作品有些技巧谈不上成熟，但画面所传递的单纯、朴素、高贵的精神气质和纯粹的绘画品质值得我们学习和借鉴。在乔托之前，中世纪艺术独特的美学特征在西方美术史中占有重要地位，留下了很多感人的作品，从中能够看到那个时代虔诚的信仰背景。

弗兰切斯卡继承了马萨乔的画风，他借鉴马萨乔的雕塑般的塑造形体的方法，色彩亮丽明澈，造型上很严谨，对线的控制把握很严密。画面比马萨乔精致完整，更为理性一些。他很注重研究透视解剖，将物体表现为单纯的几何形体，带有点装饰性。精妙的构图体现了宇宙完整的秩序。他画中人物的形象充满智慧、怜悯、尊严和力量，有一种难以形容的超脱和高贵感。

除了早期文艺复兴画家，我最景仰的大师要算塞尚了。我对塞尚的兴趣是在大学毕业以后，我试着以塞尚为坐标点去横向、纵向看待绘画的发展。塞尚没有受过系统的学院训练，他作为美术史上的分水岭，起到了承前启后的作用。有人把塞尚比作一座桥，通过他可以有更广阔的路可走。塞尚具有深厚的古典文化素养，西方绘画从早期乔托到塞尚建立了一套完善的绘画体系。塞尚作为后印象派画家早年与毕沙罗等画家一起写生，受到印象派绘画的影响，后来他不满足印象派绘画的方式，认为过于自然和肤浅而回到家乡，独自探索自己的绘画道路。他以几何的眼光去看世界，以几何来简化归纳物象，这是古希腊人的思维认识方式，古希腊人认为世界是由几何来规范的。传统绘画的写实再现性在他的画中已经退居其次，不追求逼真写实的效果，而在本质上追求理性、秩序的框架，以达到画面的厚重感，强调绘画的纯粹性，形体的永恒性和坚实感。在色彩的塑造上，他注重结构、方向、节奏的控制，用笔肯定利落。在构图上，他注重开放

式的空间结构，以抽象的思维方式画具象绘画，排除繁琐的细节描绘，将散乱的视像构成秩序的画面。

塞尚对古典绘画心存景仰，他的探索附合古典绘画中追求理性、严谨、结实、厚重的原则，但呈现的面貌截然不同。他不追求古典绘画中的逼真效果，而是致力于表现物体的秩序感、稳定性和内在结构。他用色彩的团块和冷暖关系来塑造形体的空间和体积，以几何方式理解物体的量感与构成关系。塞尚吸收了弗兰切斯卡的造型感和静谧、安详，普珊的严密结构，印象派的光色效果，东方艺术的气韵，融会贯通，以雄浑有力、简约凝练的笔法，创造出视觉艺术的新世界，开启了现代艺术的新纪元。因此美术史上把塞尚当作一个分水岭。在塞尚之前，艺术追求模仿自然，再现自然。而在塞尚之后，艺术家则不再强调对自然的再现，而是根据对客观自然的感受来表达主观意念。塞尚以自然为出发点，主张摆脱文学性和情节性，强调主观感受的重要性。他以直接观察、写生的方式，体会自己与对象之间灵魂深处的交融。他的画没有社会性的大主题，只是一些平常的风景、静物和人物。他的静物画中，大小形状、颜色不同的苹果和道具仿佛一个和谐的唱诗班，在颂赞上帝威严的尊荣和奇妙的作为。我自己也常常画一些有果实的静物，他的静物使我想到献在祭坛上的贡品。

在塞尚之后，20世纪的绘画基本上沿着塞尚的理念发展出各种流派。塞尚之后的画家更注重自身精神、思想表达和形式结构，对客观的再现已退居其后。最有代表性的画家在巴黎的橘园可以看到。我多次去巴黎，却从未参观过橘园，不是遇上整修，就是其他原因。2011年夏，我参观橘园竟然发现这里珍藏着近代绘画最有代表性的画家作品。橘园是法国政府为莫奈巨幅睡莲修建的展馆，但更值得欣赏的是在地下一层陈列的塞尚、马蒂斯、莫迪利阿尼、毕加索、德朗、郁特里罗、苏丁等画家的作品。他们的绘画与学院沙龙绘画不同，也区别于印象派的浮光掠影，又重新找回了绘画的本质，与早期绘画有相通之处。看起来似乎不太注重技巧，也不太在意客观真实的再现，但却极具表现性，能触及人心。马蒂斯、莫迪利阿尼、德朗、郁特里罗的作品都很注重形式感，有意减弱画面的纵深感和体积感，强调节奏和韵律的变化。这个时期的绘画，我个人很喜欢。

对我影响较深的近代画家不能不提到莫兰迪。早在大学期间，对莫兰迪的初次接触同样是通过邢啸声先生编辑推介的画册。画册印刷不好，但仍然能够感受到扑面而来的雅致超逸气息，觉得这就是我要寻找的方向。2001年年底，我在意大利波隆尼亚莫兰迪故居第一次看到他的原作，这种感受更为强烈。莫兰迪一生不厌其烦地表现瓶瓶罐罐，在20世纪最为动荡的年代，以平和的心境坦然面对不起眼的静物，将自己对绘画的感悟借静物转化为宏阔的宇宙。他的造型删掉一切枝节，仅留基本形态，更像中国书法，以杯盘瓶罐为撇捺，用色彩和笔触书写，不事张扬，没有一丝燥气，色彩极为节制，分寸与火候恰到好处，借形达意，借物抒情，简洁但不空洞，挥洒自如又精致，表现出宁谧温润、丰满微妙、朴素含蓄的高贵品格。他的画笔墨意蕴的把握与中国文人画有异曲同工之妙，巴尔蒂斯称赞莫兰迪是最接近中国绘画的欧洲画家。2001年在巴黎市立美术馆看到莫兰迪的个展，对他的理解和认识又进了一步，真正能够去品味和享受他的绘画。他的时间是静止的、凝固的，无始无终，无边无际，但却是鲜活的，随时向你的心说话。这些年在不同的美术馆偶遇他的作品，在他的静谧、庄严与安详的作品前，原本疲乏的身心总会为之一振，使人流连。

以上谈到的大师在我的绘画道路中对我有过很深的影响，并且仍会持续发酵成为我的典范。除了身边的师长，这些大师是我永远的导师。纵观美术史，可以提高审美境界，开阔眼界。可学的很多，但需要有选择地学习，要学会做减法。学大师要看一流大师的一流作品。在博物馆能让你驻足流连的还是那些经过时间检验的经典作品。同时，在学习大师的过程中应当保持自我，不能人云亦云。当你发自内心喜欢一位画家，说明在性情、气质、思想方面，你们有一种同构关系。读画就是在寻找自己，审美的过程也是寻找自己的过程。

油画作为外来画种，我们理所当然应当研究西方的传统，正本清源。作为中国人，我们更应当关注中国的传统绘画。塞尚、莫兰迪、巴尔蒂斯等许多西方画家的探索，暗合了东方的美学思想。在现今全球化、一体化过程中，东西方文化的融合与交汇一定会产生新的基因突变，油画材料和油画语言在中国的发展必然对中国绘画有新的贡献。