

中国当代著名画家

罗炳芳

北京工艺美术出版社

中国当代著名画家

罗 炳 芳

ZHONGGUO DANGDAI
ZHUMING HUAJIA
LUOBINGFANG

北京工艺美术出版社

罗炳芳画集
二〇〇六年
侯

图书在版编目 (CIP) 数据

罗炳芳：中国当代著名画家 / 罗炳芳绘. — 北京：
北京工艺美术出版社，2010.9

ISBN 978-7-80526-969-6

I. ①罗… II. ①罗… III. ①绘画—作品综合集—中
国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第177719号

责任编辑：陈朝华

装帧设计：吴溪

责任印制：宋朝晖

中国当代著名画家·罗炳芳

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 84255220 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京翔利印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/8

印 张 10

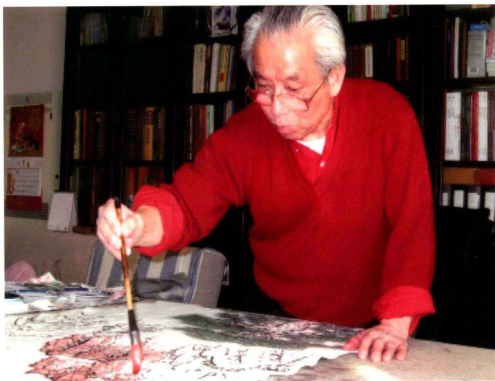
版 次 2010年9月第1版

印 次 2010年9月第1次印刷

印 数 1~1500

书 号 ISBN 978-7-80526-969-6

定 价 128.00元

艺术简介

罗炳芳，1931年出生于福建长汀。1952年考入中央美术学院，毕业后留校任教。“文革”后调到中央工艺美术学院（现为清华大学美术学院）任教授，现为中国美术家协会会员，中国老教授协会会员。

受聘为中华老年文化交流促进会理事、中华名人协会理事、北京闽西革命老区建设促进会顾问、闽西书画院名誉院长、北京客家书画研究院院长等荣誉职务。

擅长油画、水彩画、中国画和篆书书法。出版四本专著，在国内外举办五次个人画展，多次联展。作品被媒体广泛传播。

1959年创作油画《鲁迅和瞿秋白》为中国国家博物馆陈列收藏，编入《中国革命博物馆藏画集》。2005年应邀创作《国共第二次合作取得抗日战争胜利》人物画，在澳门展出后，编入《携手同辉——纪念抗日战争胜利六十周年书画作品集》。2008年应邀参加第四届“亚洲新意美术交流展”并发表论文。

罗炳芳从艺六十年，他的绘画作品风格独特，融中西技法于一体，独辟蹊径，创造了自己的艺术世界。在平凡的景象中体现不平凡的境界，格调高雅，清新宁静，超凡脱俗，深得逸趣。篆书作品继承古篆神韵，又融入时代风貌，开创了一片新园地。罗炳芳的书画作品受到社会好评及中外朋友的喜爱和收藏。传记载入《世界名人录》和多种名人大典。

作者心语

我今年八十岁，出版这本画集是第四本专著，欣逢盛世，我很高兴，很幸运，相信将来还会有第五本、第六本……问世。

建国初期，我考入中央美术学院，成为新中国培养的第一代美术人才。当时，我们是热血青年，朝气蓬勃，激情洋溢，充满理想和信心，又得到吴作人、董希文等众多大师的教诲。掌握了扎实的基本功，牢牢树立了“艺术要为人民服务”的崇高目的。

许多艺术界的前辈告诉我们：“从事艺术工作，只有劳而不获，没有不劳而获的。”我既然学了美术专业，就决不放弃画画，因而一辈子心无旁骛，只求潜心作画，一步一步登攀，踏雪前行。

我从艺六十年，经历了风风雨雨，艺术道路上更没有平坦之路可走，只有不断攻坚克难，创建自己的风格面貌，才有收获和成果。几十年来，我除了完成教学任务，还创作发表了大批作品，也为许多单位和个人奉献爱心，作品被出版、展出和收藏。

在六十年的艺术生涯中，我更深刻地体会到“洋为中用”的经典意义，它是指导我们创建艺术新风的灵魂。多年来我运用中国传统笔墨融会西画技法，更自由、充分、生动地表现现今五彩缤纷的时代风采、民族精神、秀美的中华大地，以及现实生活中许多感受。造景抒情，题词述意，在艺术的大海中扬帆远航……我为此感到无比愉快和幸福。

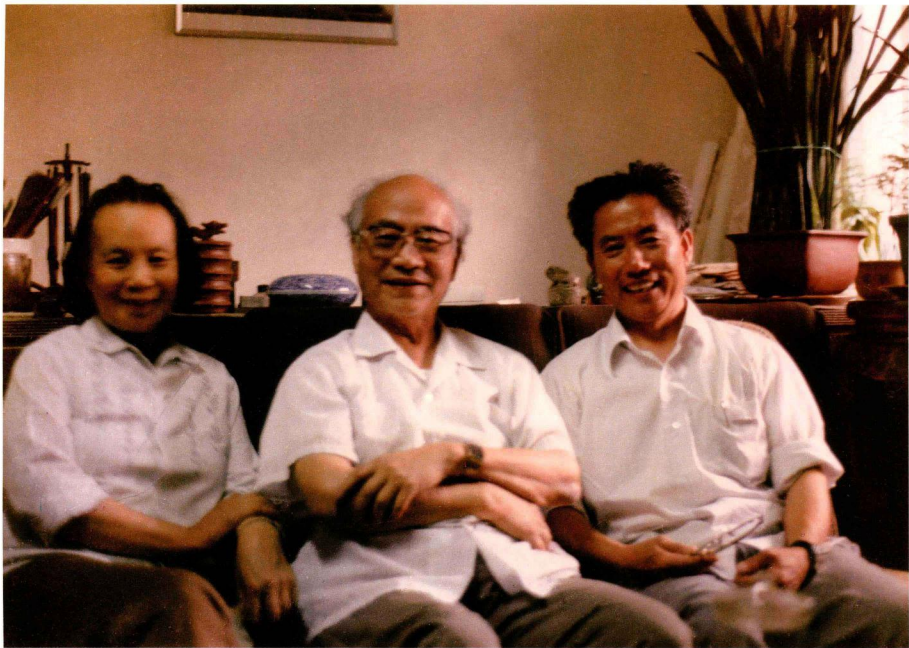
中华文化源远流长，中华儿女热爱中国书画，都把中华文化引为自豪。作为当代画家，传承中国书画的光荣传统是我的责任，我愿和同道朋友共同为弘扬中华文化，创建当代中国特色的社会主义新文化努力工作。

2010年9月，清华大学美术学院、民盟清华大学委员会、中华老人文化交流促进会以及北京闽西革命老区建设促进会联合为我在清华大学内主办一次大型画展。这本画集也是这次画展的纪念册，重点介绍我在改革开放后所创作的新作和书法作品。

画册编辑出版过程中，侯一民先生为画册挥毫题写书名，李之檀同志为画册撰写“从心所欲不逾矩”的文章，谢琳先生为画册撰写“中国风、民族魂”；香港融典资本有限公司董事长徐正时先生、上官世盘会长、古今生会长、钟浩天先生、钟锡洪先生、张红军先生、王跃玲同志等都给予画册大力支持和帮助，恕不一一赘言。

谨以这本画集呈献给有关单位领导和老师、同志们、朋友们以及广大读者，并向你们表示敬意和衷心的感谢。

罗炳芳
2010年8月

• 罗炳芳和恩师吴作人先生、萧淑芳先生合影 •

賀眾東方畫展開幕

民族風貌

一九八八年 雪山張行

•張行題•

世上無難事
只要肯登攀

•吳作人題•

毛主席詞句 一九六三年在羅炳芳畫室錄以共勉
作人

•世上無難事 只要肯登攀•

（原中央美術學院院長、中國美術家協會主席、著名畫家）

（原中央工藝美術學院院長、著名畫家）

(中国国家博物馆陈列收藏)

• 鲁迅和瞿秋白 (140cm×110cm) 1996年 •

中国风 民族魂

——罗炳芳绘画艺术鉴赏

细细品读罗炳芳的绘画作品，我感到有两个显著的特色：

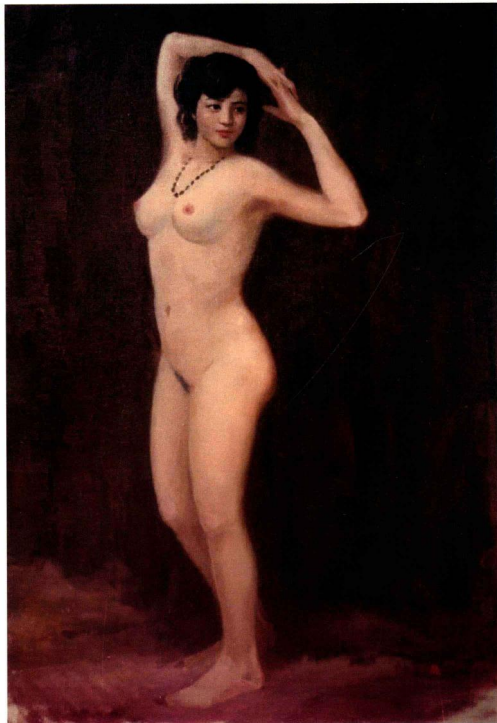
其一，油画中国化。具体地说，罗炳芳在油画创作中充分运用了中国画的语汇，融入了中国传统文化因子。一是讲究平面性，不强调三度空间；二是讲究线的表现力，不强调焦点透视；三是讲究色块对比，不强调色彩光感。他在研究中发现中国画古往今来的这三条艺术规律并未被中国的油画家所重视却被外国人学去了，融化了，变成适合他们欣赏趣味的艺术。如高更、马蒂斯、克里姆特、毕加索等人的作品正是学东方、学中国后的产物，但他们并没有东方的意趣。我们为什么不能把着重表现艺术家审美感受的中国画艺术和以再现色彩绚丽多姿见长的油画艺术融合，为中国的艺术服务，创造出富有中国民族特色的现代艺术呢？多年来，罗炳芳致力于在这条路上行走，他在油画创作中汲取我国民间艺术的表现手法，创造出具有东方情调的油画语言，使自己的油画作品更适合中国人的欣赏习惯。罗炳芳的油画作品《鲁迅和瞿秋白》就是如此。这幅作品没有强调自然光源，淡化了自然的“真实”，用中国画的语言，再造出他心中的光源，借以突出主题形象。他在发扬油画色彩语言的同时，高扬着中国气派、民族风采，他用形式美的语言将人类的美感呼唤。

其二，中国画现代化。具体地说，罗炳芳在中国画创作中坚持“古为今用，洋为中用”，兼收并蓄，博采众长，形成了其独特的艺术风格。品读他的作品，我们可以从中发现其艺术轨迹：

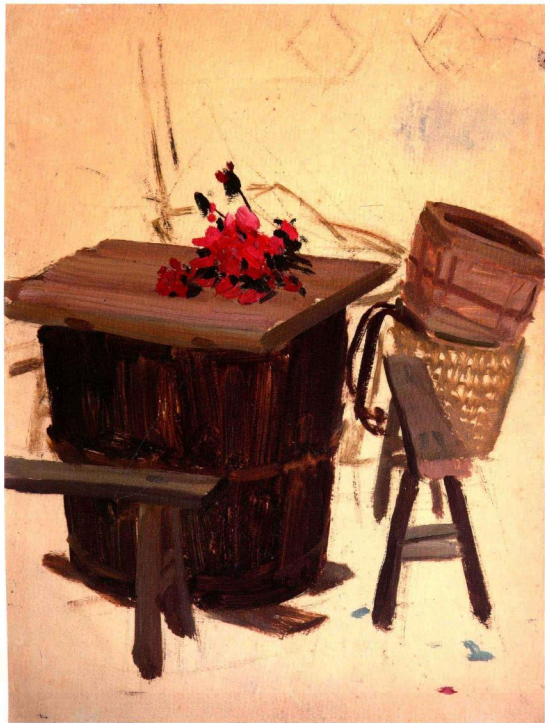
一是，承其韵，塑其魂。中国画如何走向当代、走向世界，是个不容回避的问题。中国改革开放的30年来，中国社会的巨大变迁和中西文化的强烈碰撞，不断地拷问着中国画的生命力。歌者需要声音的改变，作家需要词汇的重组，而画家需要寻找一种新的图式进行具有当下意义的表达。对此，罗炳芳不停地探索，不断地超越自我，通过对人和自然、当下和艺术本身的独特理解，为中国画的当代传承和发展做出了有益的尝试。其实，中国画是中国传统文化中的一种感觉、思维和表达方式。中国画就是通过物象来表达人的心境，表现人对自然生命的体会和感动。“气韵生动”正是对中国画艺术价值观的生动概括。因此，他的作品展示的是个体内省的体验世界，是一种超然物外的憧憬，一种淡泊宁静的情怀，是一种升华了的颇具禅意的精神境界。他的作品不仅以现代方式阐释了个性化的张扬，也以开放与多元的心态在新时期诉说着中国传统文化。

二是，传其形，创其式。中国画在当下如何传承、发展？罗炳芳的做法是：在规矩中求方圆，在程式中求发展，在不放弃笔墨的基础上一步一个脚印地去寻求有别于传统的水墨图式。

当代艺术最明显的表现特征是价值观和审美图式的多元化，但

·人体造型 (80cm×116cm) 1983年·

·《红篮子》(27cm×36cm) 1983.4·

当代绘画的多元化也需要理性的、民族的、气派的图式。从这个意义上观察，他通过大胆的色彩和狂放的笔触，造成强烈的视觉张力，进一步拓展了水墨性语言的表现力，创造出属于这个时代的艺术表达。

他的作品鲜明个性是设色之美。不拘泥于表象“随类赋彩”的直观再现，而是以充满现代感的色调和构成形式，赋予了更多的感情因素，使色的铺陈成为诗化的语言。纵观他的作品，可发现他在处理色、墨、线的关系上得心应手，集中求写、集中见笔。它既不像西方古典油画那样抹平笔触，不同于水彩画中的烘染，也不同于中国工笔画中的平涂和罩染。在他的作品中，笔笔有痕，笔笔有迹，以色当墨，皴擦勾勒，大的体面均由无数复杂交错的笔触和相应的点线结构而成，积点线而染成体面，由此在大限中求得了无限。读他的画，有一种清朗舒畅的快感，感受到宇宙的永恒和生命的活力。

三是，因其静，铸其美。在罗炳芳的中国画作品里，我看到了一片宁静的天地，可爱的就是在这宁静之中却能激发人心上的惊涛骇浪，遥远的却能在心底深处靠近，身外有个世界，纷繁喧嚣，心底有个世界它却那般清幽、宁静。罗炳芳的这种审美倾向显然是与禅宗的宁静淡泊分不开的，诚如美学家宗白华所言：“禅是动中的极静，也是静中的极动，寂而常照，照而常寂，动静不二，直至生命的本源。”禅是中国人接触佛教大乘教义后体认到的心灵深处而灿烂地发挥到哲学境界与艺术境界。静穆的观照和飞跃的生命构成艺术的两元，也构成了禅的心灵状态。这样看来，传统的“逸格”的境层，就取决于禅境作为其归宿。

我十分欣赏他的造景能力，融博大与精微、苍茫与深远于一体。从整体布局而言，他追求一种“幽”境，给人一种幽静深远的美感。面对苍茫幽远的大自然，他得到了理想、人生乃至情感和艺术追求上的同化和升华；生活的阅历和对自然的体验使得他独爱这种幽静与清远，这是妙之所在、意之所在、韵之所在。作品所产生的“幽境”，是画家追求的产物，更确切地说是画家心灵的产物。大自然之“幽”不经过画家的精微体察、心源物化，是不可能深切地表现在作品之中的。

罗炳芳的画作充满了东方韵味，又融入了当代审美的情致和西画的构成与色彩，带给人无限的美感。我们有理由肯定他的新图式，他的创造性、民族性，无疑会在不久的将来显示出更强大的感召力。

谢琳
2010年8月

•金色桦林(75cm×54cm) 1986年•

•涛声阵阵 (116cm×80cm) 1998年•

• 码头工人之歌 (36cm×27cm) 1963年 •

• 粽飘香 (68cm x 52cm) 1996年 •

从心所欲 不逾矩

——画家罗炳芳的艺术人生

我和罗炳芳同志，在中央美术学院绘画系是同班同学。我们班的同学来自祖国的四面八方，大家和睦相处、团结友爱、互相促进、共同提高，有时也为某些艺术问题争论得面红耳赤。那段美好的记忆，至今难忘。从学校毕业至今，已经五十五年了，同学们分散到祖国各地，各自走着自己的艺术道路，经历了不同的艺术人生，也有过不少的磨难，各自为祖国为人民贡献着自己的力量。

罗炳芳同志在同班同学中，可以说是位高材生，毕业后留校任教。他在艺术上的成就，对祖国和人民的贡献，是相当突出的，他凭借的是一种精神，一种不断进取的拼搏精神。

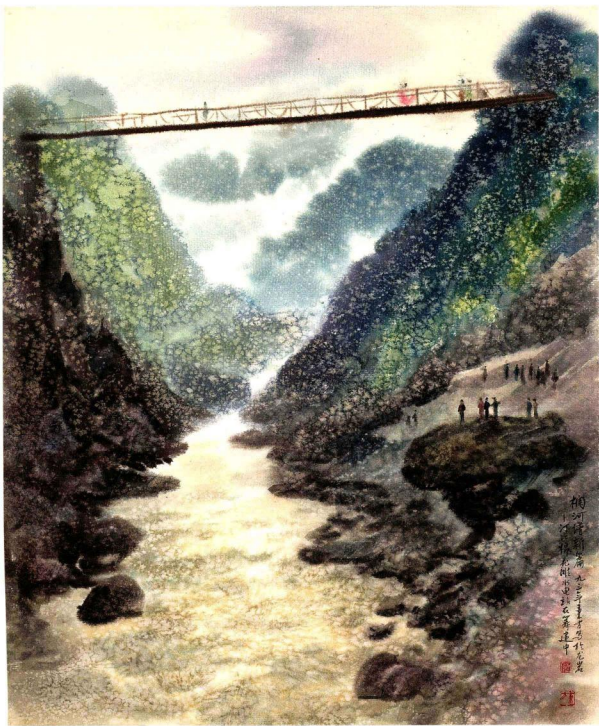
我觉得，首先他有一种青春的活力。今年已经近八十岁高龄了，但他仍然有着旺盛的艺术生命力和创造力。他不知疲倦地进行着艺术创作活动，不断有着新的艺术追求，给人的感觉总是那样朝气蓬勃、青春常在。这种力量的源泉固然和身体情况有关，但更主要的是他对艺术生命的珍惜、有理想、有追求。在事业有成的情况下，1964年他突然从中央美院调到公私合营的工厂搞设计工作。“文革”期间又下放农村接受“再教育”。炳芳在这个时期保持了平和的心态，每年春节期间我们见面拜年，都互祝“平安是福”“面包会有的”。

邓小平同志拨乱反正以后，炳芳调到中央工艺美术学院任教，这给他带来了不断发展的机遇，使他更加珍惜自己的艺术生命。这时他已年过半百，他以知天命、求超越的理念要求自己，多年的生活磨难锤炼了他的意志，成了他不断前进的精神力量。

罗炳芳同志的艺术人生，传承了中央美术学院老一辈美术家的艺术理想和优良的学风。在美术学院众多名师的教导下，他走上了一条健康发展的艺术道路。而他又把这种优良的传统，融入自己的教学工作中，使美术学院的优良作风，在大家共同的努力下，得到很好的传承。炳芳在美术教学岗位上辛勤工作几十年，他的很多学生早已成为著名画家、艺术家，桃李芬芳四海，作为老先生老教授的他感到由衷欣慰。在经济大潮的冲击下，某些人陷入经济利益的漩涡，去迎合某些势力或低级、庸俗、腐朽艺术的需求，有些

·渔舟唱晚 (2010年) 190cm·

· 江南花 (52cm×68cm) 1992年 ·

人则陷入奇思怪想的杂念之中，呈现出一种浮躁的情绪，只求腰包鼓起来、肚子大起来。而罗炳芳同志走的道路，始终是热爱祖国、热爱人民、热爱自然、热爱生活，以个人服务社会的创作之路。

罗炳芳同志的艺术人生，始终牢牢扎根于中国传统文化的土壤之中，努力寻求如何去体现中国的民族形式、民族风格、民族精神和民族气魄。他一直努力学习中国的传统文化，注重从中国传统艺术和丰富多彩的民族民间艺术中吸取营养，同时上升到美学理论上去加深认识。他还学习了儒家思想中许多修身、治学的理论，严格要求自己。年近八十岁，从心所欲，不逾矩，他在自己力所能及的条件下仍然争取去完成更多的事业。他学习了佛教的时空观念，不断开阔自己的眼界，不被细小的琐事纠缠。他注意坚定自己的信念，不断开发自己的智慧，与世无争，不卑不亢。他注意学习道家“返璞归真”、“道法自然”、“入世而超越世俗”的理念，在艺术创作中抒情写意，亦真亦幻，超凡脱俗，画外有音。

罗炳芳在美院学习期间，就喜欢什么事都问一个为什么？他从来不满足于课堂中随大流而取得的收获，他经常利用课余时间对老师进行访问，很多重要的艺术观、人生观，都是在个别访问中得到的。例如访问吴作人先生时，吴先生给我们谈到怎样认真从事艺术事业不断提高修养，怎样从学生过渡到画家……又如董希文先生所讲的：掌握绘画的技法，固然很重要，但更重要的是要有深厚的文化底蕴，有深刻的思想内涵，有画家自己的情感的投入，有对现实生活的亲身感受，这样才能引起作者和观众在思想和情感上的交流，这才是绘画作品的灵魂所在。

佛教故事中有“善财童子五十三参”的故事，是说善财童子经文殊菩萨指点，去参拜五十三位有修养和智慧的老师，最后才成为观世音菩萨普度众生的助手。罗炳芳同志正是这样博采众家之长，倾听各方面对自己作品的意见，甚至向自己的学生请教，向普通老百姓请教。

罗炳芳同志努力实践，不断发挥创造精神，走自己的艺术道路。他始终牢记“艺术的生命力在于创造”，他在1959年便创作了革命历史画《鲁迅与瞿秋白》，一直陈列在中国革命博物馆党史陈列馆中，并编入《中国革命博物馆馆藏画集》。1964年他还应邀去湖南为毛主席故居创作。2005年他应邀创作了《国共第二次合

作取得抗日战争胜利》的巨幅人物画，在澳门展出，并编入《携手同辉——纪念抗日战争胜利六十周年书画作品集》。1988 年在北京举办了“罗炳芳画展”，1995 年到台湾展出。退休以后，他参加的社会活动较多，福建省的领导项南同志，多次劝他“回福建、画家乡”，他怀着深厚的乡土感情，多次回福建写生，画了一批福建题材的作品，拿到家乡连城、龙岩和厦门等地展出。

炳芳过去在学校主要学的是油画，在长期的艺术实践中，他不断思考和摸索如何走向与中国传统绘画相结合的道路。从八十年代开始他就研习中国画和书法，努力理解和掌握中国笔墨、宣纸的特性，更重要的是学习中国画论、诗词、古篆、印章，不断丰富自己的文化底蕴。同时他又把在现实生活中感悟到的时代精神，用浓墨重彩相结合的技法体现在画面上，融会中西、雅俗共赏。在书法艺术的探索中，他不仅学习古代书法的章法，以及字体结构的变化、统一，还考虑了把篆书字体和行草书法、简化字以及当代审美观念生动地结合起来，让普通观众都能看懂和欣赏到中国书法的端庄大度、质朴苍劲、气韵生动、内涵深邃的艺术神韵。

这里只是介绍我对炳芳同志一些初步的了解。更多的精神魅力，应该从他的作品中去体验、去思考，从他的艺术人生中，得到更多的启发和收益。

李之檀 中国国家博物馆研究员
2010 年 7 月于北京

·桑莲古榭 (51cm×62cm) 1989年·

• 雪后桦林 (68cm x 52cm) 1996年 •