

朱乐耕陶艺集
Collection of
Ceramic Art Works of
Zhu Legeng

■ 环境 / 艺术 / 泥土
Environment / Art / Clay

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

朱乐耕陶艺集

Collection of Ceramic Art Works of Zhu Legeng

■ 环境 / 艺术 / 泥土
Environment/Art/Clay

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

朱乐耕陶艺集：环境、艺术、泥土/朱乐耕著.－北京：文化艺术出版社，2009.12
ISBN 978-7-5039-4017-0

I .朱… II .朱… III .①陶艺－工艺美术－作品集－中国－现代 IV .J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第202402号

朱乐耕陶艺集

著 者 朱乐耕
翻 译 刘迎春 蔡玉琴 卡拉·卡奇 郝建沅
策划编辑 侯样祥
责任编辑 侯样祥
责任校对 李惠琴
装帧设计 4aTEAM
出 版 文化艺术出版社
地 址 北京朝阳区惠新北里甲1号 (100029)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010)64813345 64813346 (总编室)
(010)64813384 64813385 (发行部)
经 销 全国新华书店
制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
版 次 2009年12月第1版
印 次 2009年12月第1次印刷
印 张 23
字 数 50千字
开 本 280×280毫米 1/12
印 数 2000册
书 号 ISBN 978-7-5039-4017-0
定 价 480.00元 (精)

版权所有，翻印必究。印装错误，随时调换。

目录 CONTENTS

- 4 自序与致谢 / 朱乐耕
- 6 Author's Preface & Acknowledgements / Zhu Legeng

序言 Preface

- 9 朱乐耕：中国现代陶瓷艺术的创造 / 范迪安
- 13 Zhu Legeng, Creator of Chinese Contemporary Ceramic Art / Fan Di'an
- 18 麦粒别馆建筑时期的陶艺家朱乐耕 / 洪正吉 (韩国)
- 21 The Inauguration of the Milal Art Museum-Ceramic Artist, Zhu Legeng / Reverend Jung Kil Hong
- 25 以人为本——朱乐耕现代陶艺的探索之路 / 张守智
- 31 People Oriented Art: Zhu Legeng's Odyssey through Modern Ceramic Art / Zhang Shouzhi

环境空间的扩展 (环境艺术部分·2001年至2006年)

Expansion of the Environmental Space (Environmental Arts 2001 - 2006)

- 41 朱乐耕语
- 44 Words of Zhu Legeng
- 49 站在那里可以看到“音”——记在汉城麦粒别馆制作壁画的中国陶艺家朱乐耕 / 李 勇 (韩国)
- 50 “Yin” (sound) seen while standing there
- on Zhu Legeng, Chinese pottery and porcelain artist creating fresco for the Milal Art Museum (concert hall, gallery) in Seoul / Lee Yong (South Korea)
- 53 陶瓷宫殿开幕 / 韩国《中央日报》2003年10月11日
- 55 Inauguration of the Ceramic Palace / Joong Ang Daily, South Korea, Oct. 11, 2003
- 59 新的音乐厅——陶瓷宫殿开馆纪念会 / 韩国《朝鲜日报》2003年10月11日
- 71 Inauguration of the Ceramic Palace - the New Concert Hall / Chosun Daily, South Korea, Oct. 11, 2003
- 75 幻想的旋律——陶瓷宫殿 / 李 勇 (韩国)
- 76 Fantasy Melody-Ceramic Palace / Lee Yong (South Korea)
- 79 最高水准的音乐厅——陶瓷宫殿 / 韩国《国民日报》2003年10月2日
- 79 Ceramic Palace - Concert Hall with the Highest Standards / Keokmin Daily, South Korea, Oct. 2, 2003
- 81 记中国建筑环境陶艺家朱乐耕 / 金泰弯 (韩国)
- 81 Zhu Legeng, An Architectural and Environmental Ceramic Artist from China / Kim Tae Wan (South Korea)

艺术语言的探索与思考 (2001年至2009年)

Exploration & Thoughts about Artistic Language (2001 - 2009)

- 105 朱乐耕语
- 106 Words of Zhu Legeng
- 112 朱乐耕陶艺研讨会专家发言摘录 (2005年12月于中国美术馆)
- 128 Extracts from Speeches during the Seminar on the Ceramic Arts of Zhu Legeng (December, 2005, National Art Museum of China)
- 175 从陶艺创作进入现代艺术 / 李玲美 (韩国)
- 176 From Ceramic Art Creation to Modern Art / Li Lingmei (South Korea)
- 179 朱乐耕带给中国艺术的启示 / 沙 林
- 181 The Inspiration brought to Chinese Art by Zhu Legeng / Sha Lin
- 183 朱乐耕的美国陶艺之旅 / 华静·马斯启 (美国)
- 185 Zhu Legeng's Ceramic Travel in USA / Huajing Masqi (USA)

社会变革与个人创作 (1989年至1997年)

Social Transformation & Individual Creation (1989 - 1997)

- 189 朱乐耕语
- 193 Words of Zhu Legeng
- 197 朱乐耕与他的陶艺作品 / 祝大年
- 198 Zhu Legeng and his Works of Ceramic Arts / Zhu Danian
- 204 陶瓷美的创造——记朱乐耕和他的五彩艺术 / 田自秉
- 207 Creation of Beauty on Ceramics-A Review of Zhu Legeng's Polychrome Enameled Paintings / Tian Zibing
- 215 朱乐耕陶艺研讨会专家发言摘录 (1997年10月于中国美术馆)
- 228 Extracts from Speeches at the Seminar on Zhu Legeng's Ceramic Art (1997, National Art Museum of China)

朱乐耕陶艺集

Collection of Ceramic Art Works of Zhu Legeng

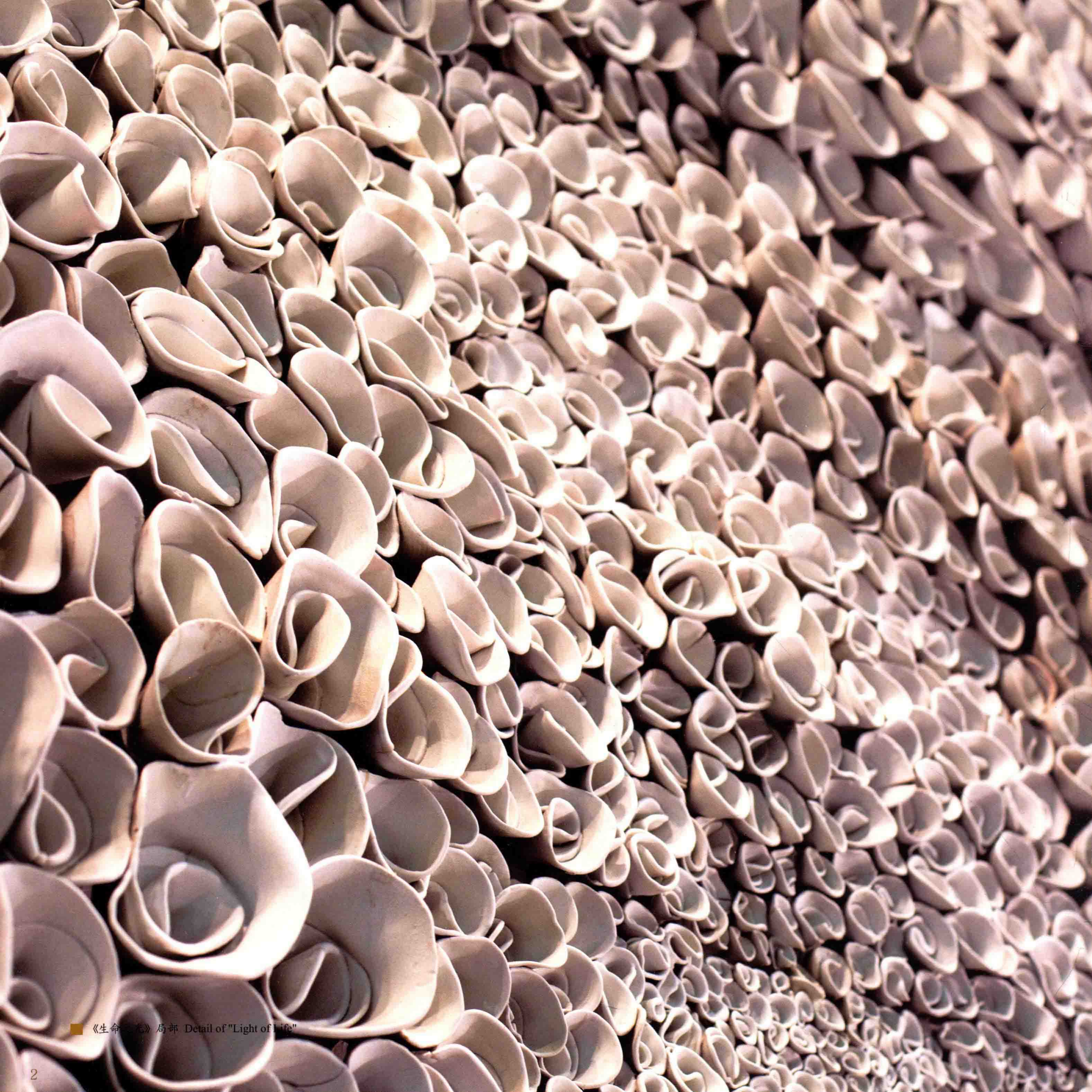

环境 / 艺术 / 泥土
Environment/Art/Clay

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

■ 《生命》局部 Detail of "Light of Life"

目录 CONTENTS

- 4 自序与致谢 / 朱乐耕
- 6 Author's Preface & Acknowledgements / Zhu Legeng

序言 Preface

- 9 朱乐耕：中国现代陶瓷艺术的创造 / 范迪安
- 13 Zhu Legeng, Creator of Chinese Contemporary Ceramic Art / Fan Di'an
- 18 麦粒别馆建筑时期的陶艺家朱乐耕 / 洪正吉（韩国）
- 21 The Inauguration of the Milal Art Museum-Ceramic Artist, Zhu Legeng / Reverend Jung Kil Hong
- 25 以人为本——朱乐耕现代陶艺的探索之路 / 张守智
- 31 People Oriented Art: Zhu Legeng's Odyssey through Modern Ceramic Art / Zhang Shouzhi

环境空间的扩展（环境艺术部分·2001年至2006年）

Expansion of the Environmental Space (Environmental Arts 2001 - 2006)

- 41 朱乐耕语
- 44 Words of Zhu Legeng
- 49 站在那里可以看到“音”——记在汉城麦粒别馆制作壁画的中国陶艺家朱乐耕 / 李 勇（韩国）
- 50 “Yin” (sound) seen while standing there
- on Zhu Legeng, Chinese pottery and porcelain artist creating fresco for the Milal Art Museum (concert hall, gallery) in Seoul / Lee Yong (South Korea)
- 53 陶瓷宫殿开幕 / 韩国《中央日报》2003年10月11日
- 55 Inauguration of the Ceramic Palace / Joong Ang Daily, South Korea, Oct. 11, 2003
- 59 新的音乐厅——陶瓷宫殿开馆纪念会 / 韩国《朝鲜日报》2003年10月11日
- 71 Inauguration of the Ceramic Palace - the New Concert Hall / Chosun Daily, South Korea, Oct. 11, 2003
- 75 幻想的旋律——陶瓷宫殿 / 李 勇（韩国）
- 76 Fantasy Melody-Ceramic Palace / Lee Yong (South Korea)
- 79 最高水准的音乐厅——陶瓷宫殿 / 韩国《国民日报》2003年10月2日
- 79 Ceramic Palace - Concert Hall with the Highest Standards / Keokmin Daily, South Korea, Oct. 2, 2003
- 81 记中国建筑环境陶艺家朱乐耕 / 金泰弯（韩国）
- 81 Zhu Legeng, An Architectural and Environmental Ceramic Artist from China / Kim Tae Wan (South Korea)

艺术语言的探索与思考（2001年至2009年）

Exploration & Thoughts about Artistic Language (2001 - 2009)

- 105 朱乐耕语
- 106 Words of Zhu Legeng
- 112 朱乐耕陶艺研讨会专家发言摘录（2005年12月于中国美术馆）
- 128 Extracts from Speeches during the Seminar on the Ceramic Arts of Zhu Legeng (December, 2005, National Art Museum of China)
- 175 从陶艺创作进入现代艺术 / 李玲美（韩国）
- 176 From Ceramic Art Creation to Modern Art / Li Lingmei (South Korea)
- 179 朱乐耕带给中国艺术的启示 / 沙 林
- 181 The Inspiration brought to Chinese Art by Zhu Legeng / Sha Lin
- 183 朱乐耕的美国陶艺之旅 / 华静·马斯启（美国）
- 185 Zhu Legeng's Ceramic Travel in USA / Huajing Masqi (USA)

社会变革与个人创作（1989年至1997年）

Social Transformation & Individual Creation (1989 - 1997)

- 189 朱乐耕语
- 193 Words of Zhu Legeng
- 197 朱乐耕与他的陶艺作品 / 祝大年
- 198 Zhu Legeng and his Works of Ceramic Arts / Zhu Danian
- 204 陶瓷美的创造——记朱乐耕和他的五彩艺术 / 田自秉
- 207 Creation of Beauty on Ceramics-A Review of Zhu Legeng's Polychrome Enameled Paintings / Tian Zibing
- 215 朱乐耕陶艺研讨会专家发言摘录（1997年10月于中国美术馆）
- 228 Extracts from Speeches at the Seminar on Zhu Legeng's Ceramic Art (1997, National Art Museum of China)

大事记 Chronicle of Events

自序与致谢

这本陶艺集是对我多年来创作的一个回顾。里面的内容一共分了三个部分：第一个部分是“环境空间的扩展（环境艺术部分·2001年至2006年）”，第二个部分是“艺术语言的探索与思考（2001年至2009年）”，第三个部分是“社会变革与个人创作（1989年至1997年）”。整本书的作品都是从1989年到2009年创作的，读者可以通过这本画册看到我20年来作品风格的变化过程，还有我自己创作的心路历程。同时我还节选了部分不同时期的艺术批评家、同行对我作品的讨论及媒体对我作品的报道。另外，还有一些不同时期的工作照及一些艺术活动的照片。

在这本画集中可以看到，我所走过的路，首先得到的是前辈老师们对我的鼓励和帮助：我硕士研究生期间的导师、景德镇陶瓷学院的教授施于人先生，还有在中央工艺美术学院进修期间教过我的教授们，如祝大年先生、田自秉先生、王家树先生、张守智先生等。祝大年先生、王家树先生虽然已经故去，但他们为我写的文章我都摘录在这本画册中。另外还有田自秉先生为我写的文章。张守智先生是看着我成长的，他是中国老一辈的著名陶艺家，我们之间有着非常深厚的友谊，他为这本画册的出版写的序，给了我很多的鼓励。著名中国美术批评家、中央美术学院教授邵大箴先生，曾多次为我写过文章并主持过有关我的陶艺研讨会，给了我许多的帮助和支持。著名陶塑家、中央美术学院教授钱绍武先生

也曾多次参加有关我的研讨会，并为我写过文章。对这些老一辈的先生们我深表敬意，在此深深地感谢他们！

在这本画册中，还有两次有关我的作品研讨会的部分发言摘录。两次研讨会都是在中国美术馆举行的。一次是1997年，由景德镇陶瓷学院为我第一次在中国美术馆举办个人陶艺展暨研讨会；另一次是2006年，由中国艺术研究院为我第二次在中国美术馆举办个人陶艺展暨研讨会。不少著名的艺术批评家及学者参加了研讨会，他们对我陶瓷艺术的创作做了非常中肯的讨论，这些发言和讨论促进和鞭策了我陶艺创作的发展。在此我对参加过有关我的陶艺研讨会的所有艺术批评家和学者表示感谢。另外，多年来还有不少著名的艺术批评家、作家、记者为我的陶瓷艺术创作写过许多的文章，发表在不同的报刊杂志上。这些著名的作家和记者有：陈祖芬先生、沈嘉禄先生、林明杰先生、梁志伟先生、徐莲女士、赵青先生、沙林先生、戴逸如先生、张稚丹女士等。由于这是一本画册，因为篇幅有限，许多先生的文章都没有摘录，但我还是要再次感谢他们。没有这些前辈老师和学者的提携，没有这些著名的艺术批评家、作家、记者的热心帮助和批评，我的陶艺创作很难达到今天的成就。

在此，我还要特地感谢为这本画册写序的洪正吉先生和范迪安先生。

洪正吉先生是韩国人，是他给了我在韩国首尔的麦粒别馆做系列的大型陶瓷壁画的机会，他的艺术眼光及修养，给了我很大的帮助，致使这一系列的作品，在当今世界的陶艺界拥有很高的声誉。范迪安先生是中国美术馆的馆长，以前是中央美术学院的副院长，研究艺术理论出身的博士，他有着非常深厚的艺术理论功底和国际化的艺术眼光，我一直非常敬佩他。这次他能在百忙之中抽出时间为这本画册写序，我非常地感谢。

在这里我还要感谢的是我的工作单位中国艺术研究院的领导们，我的艺术创作和教学一直受到他们的支持和关心，尤其是文化部副部长、中国艺术研究院院长王文章先生，他向来尊重学者和艺术家，并尽力为这些学者和艺术家的研究及创作提供最好的条件和最大范围的发展空间。

我还要感谢把这本画册的文字翻译成英文的刘迎春女士、蔡玉琴女士，还有校对了全部英文稿的卡拉·卡奇女士和郝建沅女士。文化艺术出版社的领导和编辑、校对为这本画册的顺利和高质量出版付出了艰辛的劳动。还要感谢上海喜玛拉雅美术馆对作品集装帧设计的大力支持帮助，在此我表示深深的谢意。最后我还要感谢我的家人，我的妻子方李莉和儿子朱阳为这本画册的出版付出了许多劳动，他们是我事业的最大支持者。

Author's Preface & Acknowledgements

This catalogue is a retrospective of work I have done over the past years. It is composed of three parts: Part I is devoted to my efforts to expand the space of the environment (works for public spaces from 2001-2006); Part II reflects my undertakings and explorations with ceramics as an art language (works from 2001-2009); and Part III shows how social changes have influenced my art (works from 1989-1997). This catalogue provides a glimpse of how changes in my thinking have affected my work during the past 20 years. In addition, excerpts from media reports and comments from art critics and fellow artists from different periods of time are included along with candid photos about working and participating in artistic activities. I hope it will afford an all-round view of my experiences as an artist.

As I wrote in the catalogue, I have been encouraged and helped by the older generation of art teachers all along the way. Among them are Professor Shi Yuren, my MFA advisor at Jingdezhen Ceramic Institute, Mr. Zhu Danian, Mr. Tian Zibing, Mr. Wang Jiashu, and Mr. Zhang Shouzhi, who was my teacher when I studied at the Central Academy of Arts & Design for a training course. Though Mr. Shi Yuren, Mr. Zhu Danian, and Mr. Wang Jiashu have passed away, some excerpts from their written and spoken words are included in this catalogue as well as remarks by Mr. Tian Zibing, who is still alive. Mr. Zhang Shouzhi, a witness to my growth and a noted Chinese ceramic artist of the older generation, has offered me deep friendship. He has written a preface for this catalogue, which gives me a lot of encouragement. Mr. Shao Dazhen, a famous critic of Chinese fine

arts and Professor at the Central Academy of Fine Arts, has given me considerable help and support by writing articles for me and presiding over symposia on my ceramic art works. Mr. Qian Shaowu, a renowned ceramic sculptor and Professor at the Central Academy of Fine Arts, has taken part in these symposia and written reviews of my work. I extend deep-felt gratitude to these artists of the older generation.

Also included in the catalogue are excerpts from speeches at the two symposia held at the National Art Museum of China: one in 1997 sponsored by Jingdezhen Ceramic Institute for my first solo exhibition at the museum and the other in 2006 by the China Academy of Arts for my second solo exhibition there. Many celebrated art critics and scholars participated in these two symposia and presented their views of my work. What they said has inspired me to move forward in my artistic journey. I am grateful to all the art critics and scholars who have participated in the two symposia. In addition, over the past years, many art critics, writers, and reporters have published reviews of my work in different magazines and newspapers. Among them are Ms. Chen Zufen, Mr. Shen Jialu, Mr. Lin Mingjie, Mr. Liang Zhiwei, Ms. Xu Lian, Mr. Zhao Qing, Mr. Sha Lin, Mr. Dai Yiru, and Ms. Zhang Zhidan. Although much of their articles has not been included in the catalogue due to space limitations, I thank them all. Without the genuine help and criticism from teachers and scholars of the older generation, celebrated art critics, writers, and reporters, I could not have achieved the accomplishments in ceramic art that I have today.

I also wish to express my special thanks to Mr. Hong Jung-Jil and Mr. Fan Di'an. From South Korea, Hong Jung-Jil offered me the chance to produce a series of mural installations for the Milal Concert Hall in Seoul. His vision and perception about art has contributed greatly to my successful completion of this series of work, which has enjoyed much success in the world of contemporary ceramic art. Fan Di'an, Curator of the National Art Museum of China, former Vice President of the Central Academy of Fine Arts, and a Ph.D in Art History and Theory, has a profound knowledge of art theory and a broad, international vision. I always hold him in high esteem. My thanks to him for taking the time to write a preface for this catalogue despite his busy schedule.

My gratitude also goes to the leaders of the China Academy of Arts for their constant support for and caring attention to my work and teaching, in particular to Mr. Wang Wenzhang, Chinese Deputy Cultural Minister and President of the China Academy of Arts, who always holds scholars and artists in respect and has done a great deal to provide them with optimal working conditions and the opportunity to develop their potential. Thanks, too, to Ms. Liu Yingchun and Ms. Cai Yuqin for translating the catalogue into English and to Ms. Carla Coch and Ms. Hao Jianyuan for editing and polishing all their translations. Finally, my appreciation to my family, my wife, and my son for all their help with the publication of this catalogue. They are the primary supporters of my work.

Zhu Legeng

■ 《天穹·山峦·月色》局部
Detail of "Sky and Mountains in the Moonlight"

朱乐耕：中国现代陶瓷艺术的创造

范迪安（中国美术馆馆长）

中国是世界上最早发明瓷的国家，在历史上曾以瓷器的大量出口而著称于世界，可以说许多国家是通过瓷器来认识中国的，以至在英语中瓷与中国（china）用的同一个单词，全世界瓷土的学名被统一称为“高岭土”，而“高岭”正是中国瓷都景德镇出产瓷土的一个地名。可见中国不仅生产陶瓷的历史悠久，在世界贸易史上的影响面宽，并且成为中国文化的重要传播载体。在许多国家的博物馆中我们都能看到来自中国的瓷器，它成为中国文化的象征。16世纪到18世纪，西方国家对中国的政体及生活的美好想象，许多都是来自这些瓷器上的美丽图案。而这些美丽的图案在当年成为影响欧洲“洛可可”艺术风格发展的“中国风”。今天，这一伟大的陶瓷文化传统在现代中国如何得到延续和发展，如何重新发展为东西方文化艺术互补的一个重要方面，正成为讨论这个国家文化状况的一个视角。

正像当代中国社会在经济的快速发展中发生着巨大的变革一样，中国的陶瓷艺术在某种程度上也呈现着显著的变化，其中最重要的特征就是从传统形态走向现代形态。而在谈论中国陶瓷艺术现代形态的时候，不能不提及一位具有代表性的艺术家，他就是朱乐耕。

朱乐耕出生于中国陶瓷艺术的中心城市景德镇，那是一个被称为“瓷都”的城市，他自幼就生活在陶瓷文化的氛围中，在瓷窑炉火的熏染中成长。他这一代艺术家在文化经历上的最大特点，就是经历了中国从封闭时代走向开放时代的巨大变迁。如同“传统”与“现代”的关系是摆在所有变革时代中国艺术家面前的根本课题一样，当朱乐耕选择了陶瓷这一职业的时候，他也就面临着如何在观念和语言上处理好“传统”与“现代”的关系，找到自己艺术发展的道路。

朱乐耕生活的景德镇在陶瓷制造业上的地位享誉全球，这座城市曾经有五百多年“官窑”的历史。作为皇家指定的陶瓷生产基地，“官窑”的陶瓷产品运用了优质的陶瓷材料，也发明了许多高端的工艺技术。与此同时，民间的陶瓷业也十分兴盛，和“官窑”制造共同形成古代陶瓷艺术的体系。摆在当代陶瓷家面前的任务是如何对本土丰富的传统进行创造性的转换，使之成为支持当代创造的动力。在这方面，朱乐耕首先是一位陶瓷研究学者，他在景德镇陶瓷学院学习和后来的教学过程中，始终把研究传统陶瓷艺术作为重要的功课，使自己不仅在工艺技巧上接近传统的精华，而且在理论认识上领会传统的精髓。在某种程度上，作为一个陶瓷研究专家，他自己就是一本熟悉和理解陶瓷传统工艺的百科全书，谈起陶瓷总是语出经典，言有来路。对陶瓷工艺技术和陶瓷文化的内涵，他都有深切的体会，在大量的创作过程中积累起良好的艺术感受力。也正是在这个基础上，他把握住了将传统陶瓷遗产发展为当代陶瓷艺术的课题与契机，他的艺术生涯就坚实地站在从传统到现代的基点上。

在中国的学术传统中，评价艺术家的最高标准是艺术家的文化修养，文人艺术家也即学者型艺术家是人们的

楷模。朱乐耕的志向不仅在于继承和运用传统陶瓷的工艺技术，还在于使自己成为一个具有文化意识、特别是文化关怀的艺术家。因此他注重自己的全面修养，除了对陶瓷历史的研究，还在中国书法、绘画、雕塑、文学等方面做不间断的研习，这就为他通向广取专收的学术境界带来了知识上的可能。在朱乐耕那里，这种文化修养也包括了一种宽阔的文化思维，在他的心灵和精神深处，总是不断地生发起强烈的文化责任和使命意识，也就是通过自己的创造为中国陶艺添注时代的文化内涵，使中国陶艺从传统形态走向具有时代文化特点的现代陶艺。把朱乐耕的理想置放在变革中的中国文化状况中考察，可以看到他是一个具有自觉文化意识的革命者和开拓者。

从20世纪80年代开始，朱乐耕的陶瓷创作就在传统陶瓷修养和现代文化理想的双翼驱使下延展出历时性的实验痕迹和创造轨迹。相对于中国视觉艺术的其他领域，中国陶瓷界在文化上的自觉和形式上的革命还较多受到传统的制约，处在传统工艺技术的惯性之中。作为新一代的陶艺家，朱乐耕勇敢地开始并持续着他的实验，成为中国现代陶艺探索的代表人物。他要解决的是使陶瓷艺术从实用性走向艺术性，进而用更充分的艺术性提升实用性的品质，使陶瓷的实用性和艺术性在现代文化条件下实现新的统一。纵观他的作品，可以分为两个大类，一类是对传统陶瓷技术的某一方面做深入的研究，提取传统技术的特征加以强化并将其发展到极致，这种做法类似20世纪以来现代主义艺术家在形式语言上的实验和拓展。在这部分作品中，他仍然保留了作品的可用性，但是相当程度地强化了其形式语言层面上的艺术性，特别是赋予具有使用价值的作品以艺术的主题。在他所创作的一大批陶瓷器皿例如壶、杯、盆和瓶中，他用充满想象力的手法将器皿的造型及其组合形成一个系列，使每一个系列都具有鲜明的性格。他将陶瓷的泥土属性和釉彩特征结合起来，赋予每一组和每一件作品独特的意境。通常，陶瓷艺术家在实用性与艺术性的结合上采用的是装饰性的手法，但朱乐耕的作品却超越了一般层次的装饰，直接使作品成为一个个具有生命感性的造物。例如他将陶瓷表面的釉彩处理成龟裂的效果，犹如土地的肌理，由此来呈现《秋天的灿烂》。他也强化陶瓷泥土的朴素特征，保留手工的印记，在作品表面留下随性捏塑的痕迹，由此来表达《夕阳·炊烟·人家》的感受。也许最能体现他生活情趣的作品是一套被称之为《山水系列》的器皿，在这组作品中，大大小小的壶与盆自然地形成一片景观。在他的意识中，这些器皿的排列与组合就像是一幅山水作品，他用传统的青花技法整体地描绘这一片被称之为山水的风景，对于每一个局部来说都是“黛青”色调渲染出来的抽象画面，而作品的整体则透露出自然风景的诗情画意。他用中国传统绘画的水墨技法将青花这种陶瓷的语言尽情的渲染，使得作品山光水色，相互照应，让人感受到“中国青”（Chinese Blue）的魅力。他在许多陶瓷器皿上发挥了他的绘画擅长，使每一件器皿都成为一个圆周形态的画面，在环绕的观赏中获得对艺术主题的会意。

朱乐耕的另一个艺术系列可以称之为“历史的回响”。在这类作品中，他淋漓尽致地表达了一位艺术家对自然、宇宙特别是生命的感怀。在他的艺术想象中，充满了生命的张力和对生命的敬畏。以他的《耕牛》系列为例，他塑造了成组的牛群，将它们连成黄土地的意象。他认为，“牛默默地在土地上耕耘，农业文明延续了多少年，它就耕耘了多少年，它是人类面对自然共同劳作的伙伴。今天，新的机械化的劳动工具取代了它昔日的地位，农耕文明已随风逝去，成为了留在人们心中的绿色记忆。而耕牛的忠诚，耕牛无语的厚重，却渗透在我们的心灵中，成为一种力量，继续伴随我们前行”。正是这样的怀想，使他雕塑出来的耕牛充满着原始的粗犷力量，如同荒蛮原野上的生灵。类似这样的意象还可以在他的《天马》系列中看到，在这组作品中，他发掘了传统陶瓷中的“影青”技术，即用单纯的粉绿釉彩和掌握窑变火候的技术形成优雅的景象。

“影青技术”在传统陶瓷中只适用小件的作品，在技术上具有不易掌控的难度，但他突破性地将这种技术用以创作大型作品，使得“影青”的晶莹剔透和“窑变”的肌理宛如天成地结合起来，创造出从远古洪荒中浮现出来的生命意象。可以说，朱乐耕在运用传统技术上达到了时代新的高度，但更重要的是，他将炉火纯青的技术变为自如的语言，用以抒发自己的文化感怀，这就使得他在中国陶艺界脱颖而出，实现了跨越式的创造。

实际上，不断的超越传统和超越自我正是朱乐耕的艺术理想。许多年来，他始终在思考如何使陶艺重新“活”在今天的社会文化环境之中，使传统陶艺与都市环境形成更有机的结合。打开开放大门之后的中国社会在现代化的进程中急速发展，都市化成为中国社会现代进程的重要表征。与此同时，在与国际文化的交往中，中国文化受到的西方影响也十分明显，中国的文化艺术界不断地发出了回归本土、弘扬中国文化精神的呼唤。因此摆在中国陶艺界面前的任务是，既要创造具有时代特征的新的陶瓷艺术，使陶瓷艺术能够进入新的社会空间，又要在新的创造中弘扬中国文化的精神。近十年来，朱乐耕的一个新的课题就是把陶瓷艺术带入当代生活环境，使之成为一种新的公共艺术类型，这是他自己提出的实验性课题，也预示了他必然要接受新的挑战。正是由于充沛的才情和极为勤勉的劳动精神，他在这个课题上作出了令人叹为观止的业绩。2000年，他应邀为韩国首尔麦粒音乐厅和美术馆创作系列作品。在那里，他用极为单纯的瓷质材料制作出大型的“墙面装置”作品。在这些作品中，他不仅在追求艺术的感染力，还十分巧妙的使用高温瓷的材料为音乐厅空间成功解决了音响的回音难题。其中，在《生命之光》这件作品中，瓷质材料形成的表面起伏的形式如同音乐的旋律，在光线的照耀下，充满了凹凸的光影效果，让人感受到生命勃发和肌理颤动的韵律，而这件作品将陶瓷的质地、肌理和色泽的语言特点推到了极致，构筑起人与自然的亲和关联。可以说，无论在观念上还是在形态上，这件作品都是世界当代艺术领域中的杰作。同样，他在一些城市景观环境的设计中，也大胆运用陶瓷材料和造型，使陶瓷艺术与自然生态结合起来，把陶瓷艺术带到了日常生活空间之中，从而实现了陶瓷艺术的公共性和新的文化性。

他认为，中国的经济崛起必将会带来中国的文艺复兴，带来中国文化和艺术上的大踏步发展。这也是中国从制造大国走向文化大国的必然进程，这对整个中华民族在世界的新一轮文化转型中找到自己的定位尤为重要，而今天中国的现代陶瓷艺术应该成为这一进程中的一个部分。只有将自己的艺术创造与社会的发展及国家的命运联系在一起，才会具有生命力及永恒性的价值，也许这就是他艺术不断创新的动力。

由于工作的需要，2003年朱乐耕从景德镇陶瓷学院调到了北京，在中国艺术研究院工作。在这里，朱乐耕的艺术活动领域在不断延伸，他不仅在中国国内通过举办和参加各种展览形成广泛的学术影响，而且他也在国际陶瓷艺术的交往中传播中国陶瓷艺术的精华。这些年，他不断受邀参加国际的艺术活动，在许多国家访问讲学、传授经验，也组织了在中国本土的许多国际陶瓷艺术交流的展览和研讨会。他深知陶瓷在世界各国都有自己的传统，国际陶艺界也都面临着共同的文化课题，向世界介绍中国陶瓷艺术和向中国介绍国外陶瓷艺术正是中国当代陶艺家所应有的文化胸怀和任务。不断的国际交流使得朱乐耕对发展中国陶瓷艺术充满信心，他也更加焕发出充沛的创造力，进行着新的实验和创造。在他的身上正闪现出一种崇高的理想，中国的陶瓷将会在世界陶艺之林中焕发出新的光彩。

■ 《秋的印象》局部 Detail of "Autumn Impression"