

抱朴为器

中国艺术研究院艺术创作研究中心
朱乐耕陶瓷艺术展作品集

2011 中国艺术研究院
艺术家系列展

抱朴为器

中国艺术研究院艺术创作研究中心
朱乐耕陶瓷艺术展作品集

图书在版编目(CIP)数据

抱朴为器:中国艺术研究院艺术创作研究中心朱乐耕陶瓷艺术展作品集/高显莉主编.——北京:文化艺术出版社,2011.12
ISBN 978-7-5039-5271-5

I.①抱… II.①高… III.①陶瓷艺术—作品集—中国—现代
IV.①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第246208号

抱朴为器
——中国艺术研究院艺术创作研究中心朱乐耕陶瓷艺术展作品集

主 编 高显莉
策划编辑 侯样祥
责任编辑 蔡宛若 刘利健
装帧设计 杨林青 李 鹏
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.whyschs.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 全国新华书店
印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
版 次 2012年3月第1版
印 次 2012年3月第1次印刷
开 本 787×1092毫米 1/8
印 张 38
字 数 80千字 图片160余幅
书 号 ISBN 978-7-5039-5271-5
定 价 980.00 元

版权所有,侵权必究。如有印装错误,随时调换。

抱朴为器

——中国艺术研究院艺术创作研究中心
朱乐耕陶瓷艺术展作品集

编委会

主 编

高显莉

编辑部主任

沙 蕙

编 辑

金 娟

朱 阳

张潇琳

2011年 中国艺术研究院
艺术家系列展

澄怀观道 抱朴为器

—— 中国艺术研究院
艺术创作研究中心
朱乐耕陶瓷艺术展

主办单位
中国艺术研究院

协办单位
中国妇女儿童博物馆

简 历

朱乐耕，江西波阳（现为鄱阳）人，1988年毕业于景德镇陶瓷学院美术系，获硕士学位。现任中国艺术研究院艺术创作研究中心主任、陶瓷艺术研究中心主任，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，2010年被评为中国陶瓷艺术大师，2007年当选为全国政协委员，兼任中国工艺美术学会副理事长。

作品多次参加国内外陶艺展并有多件作品获奖。曾在新加坡、韩国、美国、法国、德国、香港等国家和地区举办个人陶艺展，多次在中国美术馆和上海美术馆举办个人陶艺展。同时还应邀在美国哈佛大学、阿弗雷德大学、肯达基大学，加拿大拉瓦尔大学，日本东京艺术大学，韩国弘益大学等许多国家的大学讲学。系列作品被韩国麦粒美术馆、韩国圆光大学、中国美术馆、正大美术馆、中国历史博物馆、国务院紫光阁等国内外美术及博物馆机构收藏。

前言

中国艺术研究院作为我国唯一的国家级综合性艺术科研机构，汇集了中国当代各个艺术门类的一大批优秀的具有代表性的专家学者和艺术家，60年来，在艺术科学研究领域的各个学科都取得了令人瞩目的成就。新世纪以来，艺术创作更成为中国艺术研究院艺术科研、艺术创作和艺术教育“三足鼎立”发展格局中的重要一环。正是在这样的背景下，2005年11月5日，中国艺术研究院成立了“艺术创作研究中心”，设有艺术创作研究室、陶瓷艺术研究中心、数字动漫艺术创作研究中心、艺术品鉴定委员会办公室四个部门，由朱乐耕先生担任中心主任。艺术创作研究中心自成立以来，汇聚了一批全国艺术专业创作人才，拥有创作研究人员26位，特约研究员14位。创作门类包括书画、文学、演奏、作曲、表演、漆艺、陶艺、舞台美术设计及艺术策划等多个方面，形成了一个在国内外具有重要影响的创作群体。艺术创作研究中心致力于推进各种艺术形式的创作和研究活动，通过艺术理论研究与艺术实践的有机结合，逐步提升艺术创作水准，丰富理论研究成果，为提高我国艺术科研与艺术创作的整体水平起到了积极而重要的作用。

为了进一步弘扬我国的传统文化，扩大陶瓷艺术的影响力，2011年12月4日，“2011中国艺术研究院艺术家系列展”之“澄怀观道抱朴为器——中国艺术研究院艺术创作研究中心朱乐耕陶瓷艺术展”在中国妇女儿童博物馆隆重开幕。

著名陶瓷艺术家朱乐耕先生现任中国艺术研究院艺术创作研究中心主任，教授、博士生导师，同时兼任中国工艺美术学会副理事长，景德镇陶瓷学院教授，全国政协委员。他的作品多次参加国内外陶瓷艺术展，并有多件作品获奖，在国内外陶艺界享有较高的声誉。他多次在中国美术馆和上海美术馆举办个人陶艺展，在新加坡、韩国、美国、加拿大、法国、德国等国家举办个人陶瓷艺术展，并被邀请到国外多所大学举办讲座，开展艺术交流活动，引起了极大的社会反响。

本次展览是朱乐耕先生继成功举办了“环境与空间的思考——朱乐耕陶艺作品展”、“朱乐耕陶艺术书法绘画展”、“新历史语境——朱乐耕陶艺展”之后的又一次精彩展示。此次参展的百余件精美陶艺作品大部分为朱乐耕先生的近作。最引人瞩目的是朱乐耕先生新近创作的“红绿彩系列”作品。红绿彩是中国传统的陶瓷装饰门类，源起于宋金时代，历经元明清的发展，始终保留于民间。朱乐耕先生曾用

大量的时间对其进行深入的研究，创作了许多具有现代风格的红绿彩作品，此表现手法一直是他的最爱。除有两幅巨大的系列红绿彩的瓷板画外，还有系列红绿彩雕塑，以及窑变釉、无光白和影青釉的雕塑，这些作品不仅出自人工，还出自火功，有的犹如自然天成，给观众以无尽的遐想。

朱乐耕先生最出名的还有他为不同建筑的环境空间所创作的装置陶艺壁画，有大家所熟悉的韩国麦粒音乐厅的系列环境陶艺壁画，有新近为上海浦东机场大厅所创作的陶艺壁画《惠风和畅》，还有为刚落成的天津超五星瑞吉酒店大堂所创作的陶艺壁画《流金岁月》等，由于这些壁画无法搬动，所以这些作品都是以照片的形式来展示的。

本画册除收集了此次展览的所有作品和资料外，还附有朱乐耕先生在2010年11月至2011年1月期间在法国巴黎中国文化中心、德国柏林中国文化中心举办的“新历史语境——朱乐耕欧洲陶艺巡回展”的部分资料 and 介绍。

朱乐耕先生的这些不同系列的作品给观众带来极大的艺术享受。在朱乐耕先生的作品中，陶艺成为连接人与自然最好的、最富有感情的媒介，作品是他发自内心的对自然、对生命的感悟。他用泥土创造的艺术让观众叹为观止，每件作品的造型、意境、韵味、色彩都让人回味无穷。他的作品在单纯中蕴涵丰富，在匠心独运中体现自然，在现代形式中传达精神，在古老的陶的语言中渗透了当代人的思想、感情和趣味。

透过作品，我们不仅可以领略到朱乐耕先生的艺术成就，同时也感受到中国陶瓷艺术的无穷魅力。朱乐耕先生作为改革开放后培养起来的第一代陶艺家，一方面继承了传统陶瓷的工艺，另一方面又积极开拓创新。从他身上，我们可以看到中国陶瓷艺术在继承、发展的基础上产生的巨大创新和飞跃。以朱乐耕先生为代表的中国陶艺家们，以开阔的国际化视野和宽广的人文胸怀，逐步树立了自身独特的艺术风格和学术形象，在丰富和发展当代陶瓷艺术的表现形式与艺术语言方面做出了有益的探索，为引领陶瓷艺术步入更高艺术水平作出了积极的贡献，让我们有理由、有信心对中国当代陶瓷艺术的发展充满期待！

目 录

序言	3
朱乐耕的陶艺创造 / 王文章	4
“道”与“器”的体悟 / 朱乐耕	6
开幕式纪实	9
陶艺作品	23
研讨会纪实	223
附录	239
上海浦东机场陶艺装置壁画《惠风和畅》介绍	240
天津瑞吉酒店陶艺壁画《流金岁月》介绍	246
“新历史语境——朱乐耕欧洲陶艺巡回展”介绍	256
自述 / 朱乐耕	268
朱乐耕艺术年表	286

目 录

序言	3
朱乐耕的陶艺创造 / 王文章	4
“道”与“器”的体悟 / 朱乐耕	6
开幕式纪实	9
陶艺作品	23
研讨会纪实	223
附录	239
上海浦东机场陶艺装置壁画《惠风和畅》介绍	240
天津瑞吉酒店陶艺壁画《流金岁月》介绍	246
“新历史语境——朱乐耕欧洲陶艺巡回展”介绍	256
自述 / 朱乐耕	268
朱乐耕艺术年表	286

王文章

朱乐耕的陶艺创造

朱乐耕是一位极具艺术才华和创新能力的陶艺家。他不模仿别人，也从不重复自己。他的每一次作品展都以新的创造令人惊叹不已，正可谓神工独运，穷极造化之功；塑形赋彩，尽揽意象之奇。此次“澄怀观道 抱朴为器——中国艺术研究院艺术创作研究中心朱乐耕陶瓷艺术展”展出的作品大都是朱乐耕近年来创作的。他展现在我们面前的是又一个新的艺术世界，不仅让我们看到了一个陶艺家以新奇的构思和巧妙的手赋予粘土以生命意象，使之在烈火中幻化的绚烂艺术之美，也使我们在对其作品的凝视品味之中感受到作者在艺术创造中所蕴涵的意旨。心怀澄澈，方悟宇宙万物运行之道；追求本真自然，方能开掘不饰雕琢的朴拙之大美。中国传统文化最简洁，也是最耐人品味的理念融合在朱乐耕绚烂的当代艺术创造中。内在的朴拙之美，使朱乐耕作品的五彩斑斓毫无浮泛之色，沉静、从容、大气，时代的宏阔气象与时代审美趣味的融合，手工技艺的精湛与瓷彩幻化的天然之美，让朱乐耕的陶艺创造令人陶醉不已。

在展览中，首先让人感到震撼的是作者新近创作的“红绿彩系列”作品。五联巨幅的红绿彩《奔马图》瓷板，金色的原野上奔跑着一群骏马，以红绿色为主，点缀着些许黄蓝紫色，夸张、热烈，洋溢着勃勃生气。骏马造型虚实结合，物形、气韵兼具，尤其骏马之气势、骁勇之情状，几不容于瓷板，画迹赋彩亦恣意挥洒而见方寸。观瓷板《奔马图》，足见作者造诣之深厚，技艺之精湛。红绿彩作为中国陶瓷传统彩绘技法之一，拥有悠久的历史，尤其在民间陶瓷彩绘上被广泛地使用。朱乐耕曾用大量时间采集、研究民间红绿彩绘，对其艺术创造特色与技法运用有深入的体会，但朱乐耕在吸收、运用上并不是就其技法与风格的照搬模仿，而是吸收融会，化为新的创造境界。民间陶瓷红绿彩绘基本是运用在器物上，朱乐耕的瓷板画则主要是运用红绿彩洋洋洒洒地将画面描绘在平面瓷板上，以营造出画面的宏阔气势。在彩绘前，他先用景德镇瓷器彩绘传统工艺的本金敷以底色，在彩绘时又以金石篆刻、印章书法点缀于画面之中，赋予传统的民间彩绘手法以中国文人的绘画气息。在瓷板的画面色彩构成上，不

同色彩的点、面、线条的交接，既让人看到传统的工艺底蕴，又极具现代绘画的构成意味。我们在朱乐耕的作品里找不到单纯因循传统而显现的陈旧，也找不到片面创新而丢失的醇厚，朱乐耕从传统与当代的融合中寻求着自己的作品与当代人审美趣味的一致性。

牛和马是很多雕塑家热衷表现的对象，我们从朱乐耕此次的展览中也看到了他塑造的这两种不同的艺术形象。他用强烈的红绿彩装饰雄强壮硕的牛头、马头，营造出一个充满诗意和梦幻的氛围，以此延展人们想象的空间。陈列在展场中，与牛头、马头相连接的是二十几头用窑变釉烧成的充满力量感的耕牛，厚实、雄壮，蓄势奋起，带给观众审美和精神的愉悦。牛和马的形象一直是朱乐耕艺术创造离不开的题材，但他从对象在不同情境或瞬间的不同形态入手，塑造了造型、神情、气势不同的艺术形象，又加上赋彩与窑变釉的神奇变化，使每个形象都显示出不同的个性。朱乐耕把这些牛和马的形象的系列作品赋以“农耕时代”的称谓。马和牛是农业社会中与人们的生产和生活最为密切的动物，它们构成人们最重要的家庭财富和生产力。社会在前进、在发展，马和牛离人们越来越远了，但当人们回首从远古岁月中寻找遗失掉的许多情感和记忆的时候，马和牛会进入人们的视野。朱乐耕说他赋予创作对象的那些不同的神情、形态、气势，表达了自己的怀旧情绪和惆怅的情感。但即使在惆怅的情调中，我们还是感受到一种雄强奋起的力量。在艺术家惆怅的怀旧情绪中，饱含着滚烫炙热的对于土地和我们的先辈世代生活的家园的赤子之心，从他的不同形象的这类作品中，我们可以鲜明地感受到。处在城市化、现代化进程中的我们与艺术家感同身受，或许这也是艺术家的作品使我们感动的原因。

朱乐耕的一部分新作品尝试探索人的精神和情感世界，以哲学和文化的意味，赋予其作品以让人思想的厚度。如他的系列雕塑作品《空》和《颂》，均以素色洁白的人物为表现对象，表达作者呈现的东西方不同的对世界的认识方式。作品《空》里的人物手持莲花，静谧内修，似乎在让自己的心绪在一个空灵的、无拘无束的思考中徜徉，以

一种内敛的、通过内心世界的修炼方式来取得对宇宙万物的理解和认识。而在《颂》这组雕塑中，聚集的是一群极具表达欲和创作欲的人群，他们仰望天空，歌颂上帝，他们是热情洋溢于外的西方人。艺术创造不仅要追求形式美感，也须注重内心世界的体验和精神情感的表达，朱乐耕的此类作品的探索尝试让我们强烈地感受到了其艺术开掘的深度。朱乐耕的另一系列作品《莲》也是属于同一类的艺术探索作品，白色的莲花、莲蓬，莲叶婷立在洁白的鹅卵石上，似与系列作品《空》中手持莲花的“人”形成呼应。这类作品不仅以形式的美感吸引观众，还以其文化品格和意境，以及带给观众形而上的思考而引人瞩目。

继承与创新的探索是艺术本体发展的永恒课题。脱离传统的创新与抛弃创新的坚守都不会使艺术的发展走上充满生命活力的前途。质沿古意，文变今情，艺术家如何在继承与创新中以自己彰显个性的艺术创造追求与当代人审美趣味的协调是一个不可回避的问题。朱乐耕既具有深厚的传统底蕴，又具有鲜明现代特色的陶艺创作，为当代艺术家的继承、创新提供了宝贵的经验，而这一点也是他的作品深受观众欢迎的重要原因。

本次展览是朱乐耕继2010年11月在法国巴黎、2011年2月在德国柏林举办的“新历史语境——朱乐耕欧洲陶艺巡回展”之后举办的又一次大型展览。这两次在国外的展览及此前在北京、上海等地举办的多次展览都受到了国内外观众的热情欢迎。同时，朱乐耕的陶艺作品在韩国、日本、美国及欧洲等国家的陶艺界和观众中也得到高度评价，让人们看到了古老的陶瓷国度——当代中国陶艺家创作的新的艺术面貌。

相信这次新的展览同样会取得圆满成功。

2011年11月25日

王文章 中华人民共和国文化部副部长
中国艺术研究院院长

朱乐耕

『道』与『器』的体悟

此次中国艺术研究院为我举办的个人陶艺展展名为“澄怀观道抱朴为器”。“澄怀观道”是指只有心怀澄澈，才能领悟“道”，才能真正地理解万物之本质；也只有能领悟“道”，能理解万物之本质，才能真正地心怀澄澈。因此“澄怀”与“观道”是统一的，应该是艺术家的终生追求。“抱朴为器”中的“抱朴”源自《老子》中的“见素抱朴”。“朴”原指未经加工成器的原材料，又作“本真”、“本性”、“质朴”解。“抱”是“持守”之意。“抱朴”就是持守质朴无华的本真，只有这样，才能与“道”合一，同时“朴素而天下莫能与之争美”。因此，它是艺术的最高境界。

陶瓷艺术创作的挑战性就在于“形而之下为之器，形而上为之道”，“道器”相随才会形神相备，才会在器物的创作中富有灵性。“道”是作品的灵魂所在，但在作品中注入“道”的成分或自身对“道”的理解则是一种求索的过程，也是一种灵魂升华的过程。在这样的过程中，是大自然和民间的工匠们给予我许多的灵感和养分。

此次展出的作品主要分为两大部分，一部分是我新近的作品——浓烈奔放的“红绿彩系列”，另一部分是以质朴素雅为特点的雕塑系列。

“红绿彩”是从宋金时期就活跃于民间的一种陶瓷装饰形式，曾开中国彩绘陶瓷的先河。由于出自民间，从未登上过大雅之堂，也未成为皇宫贵族们的欣赏之物，但其所散发出来的野性，表现出的工匠们的恣意性，以及一色代多色，以红绿黄三色代替所有颜色的想象力不断地吸引着我。

许多年以前，我就尝试过“红绿彩”这种形式。本次展览中的红绿彩与以往不同的是，我采用了多幅瓷板拼接的手法，使大幅的红绿彩瓷板画笔断意不断地相互连接。虽是民间的手法，但却加入了贵重的本金和非常精英化的金石篆刻及传统书法，使其与传统的“红绿彩”拉开了距离。一幅《奔马图》以五块宽一米、长两米的瓷板相接而成，表达的是奔马的气势和天地之间的恢宏与壮阔。还有一幅《莲趣图》是以六块长形的瓷板拼接而成，表达的是一个充满生机的世界，荷花、水草、游鱼、青蛙、蝌蚪、蜻蜓、蝴蝶等等，在这个生机盎然的世界里，每一笔线条、每一块颜色都充满欢愉与自由，这并非是现实中的荷塘，而是我们心中和梦境中的荷塘。

还有我的“红绿彩系列”雕塑——《农耕时代》，是将乡间的小景

画在了牛头和马头的雕塑上。牛和马是我永远也表达不尽的题材，它们是农耕时代人类最重要的交通工具和劳力，也是人类最好的朋友和最重要的家庭财富。在工业文明时代，它们淡出了人们的视野，但它们身上所拥有的那种富有力量的美感和那种与生俱来的野性给生活在都市的、久违了大自然的人们心中带去某种感动。在牛头和马头上画满山间的野花，画上牧牛的孩童，画上奔跑的骏马，我觉得我是在画这些牛马们的梦境，画它们回忆着的那个美丽的农耕时代。

以质朴素雅为特点的雕塑系列是以无光白、影青釉形成这些雕塑的基本色调。在这些雕塑里有一组《禅意》是东方人的象征。东方人的特征是内敛、虚静、修身养性，因此我创作的是一群手持莲花，头脑空灵的人。人只有“空”、“无”，才能自由、悟道、进入禅的意境；另一群仰天而歌的雕塑，我取名为《颂》，是西方人的象征，奔放热情而富有创造力。当然，这里都有宗教的意味，前者有禅宗佛教的感觉，后者有唱圣歌，颂扬上帝的感觉。其实任何文明的深处都有宗教的情结在里面，因为所有的宗教都是一种价值观，一种对世界的认识方式。

另外，还有一组叫做《混沌之梦》的新作品，是以泥片自然的柔软性和色釉的自然流动而形成的作品。因其具有许多的偶然性和不确定性，我常常在想我们今天人类的形成和大自然的形成也许就与这混沌中的梦一样，来自许多的不可预测性。这是一个谜样的世界，我们的人生就是在这样的世界中不断地求索。

我很喜欢陶艺创作，因为它是在与火和土的交融中寻找艺术的语言和对“道”、对世界万物的“理”。以火为工具，为手段，其本身就意味着最终的效果不是艺术家所能把握的，而是充满着挑战性和不可知性，所以每一次的开窑对于我来说都是神圣的，犹如在等待着一个新的生命体的降生。

这里的每件作品在创作和入窑烧造时都有我的心血和期待在里面，在此就不一一介绍了。以上所讲的只是我创作中的一些体悟和感想。最后，还望观众们、专家们、同行们多多给予批评指正！

同时感谢中国艺术研究院的领导，以及科研处、出版社的同志们为这次展览所付出的心血和辛勤劳动！

2011年11月24日

开幕式纪实

中国艺术研究院
艺术家系列展