

主编 · 王鹤

北京出版社

1920年 10月24日（阳历）出生于江苏省徐州萧县白土镇
1935年 暑假考入国立杭州艺术专科学校 林凤眠时任校长
1936年 学校集中军训时与吴冠中结识
1944年 任南京中央大学工学院建筑系讲师直至1949年
1945年 在重庆参加『现代绘画联展』 参展者有林凤眠 关良 丁衍庸 方干民 贻怡德 赵无极 李仲生等
1950年 任教台北工专建筑系
1951年 任教师范学院（今台湾师范大学前身）艺术系 直至1995年
1955年 3月29日离台赴法深造
1957年 以非具象油画被邀参加『比较沙龙』 参加台北第四届美展 参加巴黎春季沙龙 以《景昭肖像》获银奖
1961年 应邀参加巴黎之『五月沙龙』
1964年 被邀请参加美国匹兹堡卡内基博物馆的『现代国际画展』 在耶路撒冷 雅典和巴黎共参加四次联展
1980年 入法国籍
1984年 在卢森堡埃西（Esch-sur-Alzette）市立剧院举办大型油画个展
1987年 台北历史博物馆主办朱德群个展 是他离台32年后第一次画展
1995年 受 Alain Digard 之邀 绘了四幅扇面 在其画廊展出
1998年 4~5月在巴黎同时举行两个画展
2000年 元月15至2月13日 守修文化中心以朱德群画展庆千禧年之开端
2003年 3月6日在巴黎学院古书局画廊举行首次陶盘绘画展

图书在版编目(CIP)数据

朱德群 / 王鹤主编. - 北京: 世界知识出版社, 2004.10
(中国油画十家)

ISBN 7-5012-2420-X

I. 朱… II. 王… III. ①油画—作品集—中国—现代

②朱德群—人物研究 IV. ① J223 ② K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 104087 号

主 编 王 鹤

责任编辑 孙 敏

英文翻译 李浩民

装帧设计 王 鹤

责任设计 邱阳英

中国油画十家

出版 世界知识出版社

地址 中国·北京·东城区干面胡同 51 号

邮编 100010

电话 (010)65265928

网址 www.wap1934.com

出品 北京雅泰慧谷文化艺术有限公司

地址 北京望京金兴路 10 号楼 2-301

电话 (010)64750339

网址 www.yabangart.com

发行 世界知识出版社

经销 新华书店

制版 北京时尚兴裕制版有限公司

印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

版次 2004 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本 889 × 1194 1/12 4.2 印张

ISBN 7-5012-2420-X/J·44

定价: 480.00 元 (全套 10 册)

680.00 元 (珍藏版)

ISBN 7-5012-2420-X

9 787501 224203 >

序

范迪安

欧洲油画传入中国，最初只是作为一种新的绘画技术为中国画家所学所用。但是，经过了一个世纪的探索历程，油画在今天已经成为中国画家自由地表达自己的思想和感情的语言方式。

艺术本无国界，油画在国际画坛是一个通行的品类。然而，中国油画家笔下的中国油画却有着中国文化的独特内涵。通过“中国油画”这方景观，可以看到中国社会变迁的历史和现实生活的丰富内容，更可以看到中国油画多样的面貌和画家的不同个性。在某种意义上，中国油画是今日中国艺术一个富有众多内涵的视觉文化读本。

从众多的中国油画家作品中选择十家的作品结集出版，是一件很有学术意义的事情。这十位画家是20世纪中叶以来不同时期的代表人物，无论他们生活在中国本土，还是旅居海外，都通过长期的探索和积累，创造了鲜明的艺术风格。他们的作品在国内外艺术界和社会公众中产生过重要的影响，他们的艺术成果也成为中国与世界交流的代表。

这十位画家的个人经历和艺术取向各不相同，在绘画主题上、有的侧重于聚焦社会现象，有的侧重于抒发心理活动；在艺术形式上、有的侧重于具象描绘、有的侧重于抽象表现，但他们的艺术都有一个共同的文化特征，那就是在研究西方油画技巧的基础上，融合了中国自身的文化传统，特别是中国文化传统中关于自然与人相和谐的观念、关于描绘外部世界与表现心理世界相统一的方法，从而使作品打上独特的中国文化烙印。

在当今经济全球化的条件下，国际艺术的共享空间得以扩展，十位画家在各自独特的艺术语言领域印证着时代、人文、自然，树一代画风，在当代美术史上有着不可磨灭的痕迹。

世界知识出版社选择这些画家是为了在国际文化交流中向世界传播中国油画的成果。我们相信，这些画家的作品作为中国艺术的代表，将能在更广阔的文化空间中与不同文化背景的观众对话，从而实现沟通心灵情感、增进文化理解的目的。

范迪安：中央美术学院教授、副院长

When European oil-painting was introduced to China, it was used at the beginning as a new painting skill by Chinese painters. Therefore, after a century-long exploration, it has become nowadays a linguistic way for Chinese painters to express their thoughts and feelings.

There are no national boundaries in terms of art. Oil-painting is a common art practise in international art world. Nevertheless, Chinese oil-painting works contain unparalleled characteristics of Chinese culture. By Chinese oil-painting works, we can see the change of Chinese history and society, the rich content of social life, and furthermore various aspects of Chinese oil-painting art and different style of painters. In a certain sense, oil-painting has become a rich visual book of Chinese culture in today's Chinese art world.

It's a good academic effort to publish a collective album for these ten artists chosen from numerous Chinese oil-painters. These ten are representative figures of different period since the middle of 20th century. They have created distinctive art style through long-time exploration and accumulation of experience, whether they live in China or abroad. Important influence has been brought to both domestic and foreign art world and even to the public.

by Fan Di'an

Preface

Their achievement in art creation has become the vehicle of exchange between China and other part of the world. These artists vary from each other both on personal experiences and tastes of art. In terms of artistic subjects, some focus on social phenomena while others express their feelings. In the aspect of art forms, some lay particular stress on concrete description while others have a preference for abstract expression. In spite of all these differences, common cultural characteristics can be found in all these works. On the basis of researches into Western oil-painting skills, they have added to their works elements of Chinese culture, especially the idea of unity between nature and human being, and also the way to unify the description of external world and the expression of internal world, and thereby marked their works with distinctive Chinese characteristics.

Under the current economic situation of globalization, the sharing space for international art has been greatly expanded. In distinctive artistic ways, these ten artists describe vividly in their works the era, humanism and the nature. They have set up a specific style of the whole generation and made an indelible mark to the history of contemporary art.

The purpose of World Knowledge Press to choose these painters' works is to spread the achievement of Chinese oil-painting art to the world in the course of international cultural exchanges. We also believe that, as representatives of Chinese oil-painting art, these masterpieces will make dialogue with audience from different countries, promote spiritual communication and understanding between different cultures.

Fan Di'an, Professor and Vice president of Central Academy of Fine Arts

1

P 12

P 13

P 14

P 16

P 17

37 抽象风景	81 × 65cm	1995年
36 稳	200 × 200cm	1993年
35 寒	150 × 97cm	1989年
34 神秘之地	260 × 195cm	1981年
34 质的掌握	162 × 130cm	1992年
33 城市	100 × 81cm	1956年
32 仲冬之二	260 × 195cm	1985年
31 玉千顷	81 × 65cm	1959年
30 夜行人	81 × 65cm	1960年
29 诗兴	116 × 80cm	2002年
28 峭壁的回光	195 × 130cm	2003年
27 裸体系列之川	46 × 33cm	1956年
26 春风又绿江南岸	195 × 138cm	2002年
25 早春	195 × 130cm	1999—2000年
24 情深	116 × 89cm	1976年
23 友人孙的怀念	100 × 81cm	1989年
22 逝者如斯	195 × 130cm	1991年
21 黎明前	162 × 130cm	1987年
20 第571号构图	92 × 65cm	1974年
19 秋末	162 × 130cm	1960—1971年
18 宇宙洪荒	200 × 200cm	1995年
17 热烈	200 × 200cm	2003年
16 菜花开时	120 × 61cm	1998年
15 微光之滨	130 × 97cm	2004年
14 激情	73 × 60cm	2003年
13 楚萍画像	73 × 60cm	1956年

P 26

P 27

P 28

P 29

P 30

P_18

P_19

P_20

P_21

P_22

P_23

P_24

11	portrait of Chu Ping	73x60cm	Oil on canvas	1956
12	Passion	73x60cm	Oil on canvas	2003
13	Bank in the Shimmer	130x97cm	Oil on canvas	2004
14	When the Cauliflowers Bloom	120x61cm	Oil on canvas	1998
16	Enthusiasm	200x200cm	Oil on canvas	2003
17	The Vast Universe	200x200cm	Oil on canvas	1995
18	The End of Autumn	162x130cm	Oil on canvas	1960
19	Composition No. 571	92x65cm	Oil on canvas	1974
20	Before Dawn	162x130cm	Oil on canvas	1987
21	Time Passes like this	195x130cm	Oil on canvas	1991
22	Memorizing My Friend Sun	100x81cm	Oil on canvas	1989
23	Deep Love	116x89cm	Oil on canvas	1976
24	Early Spring	195x130cm	Oil on canvas	1999
25	Spring Wind Blows the Southern Bank of the Yangtze River Green Again	195x138cm	Oil on canvas	2002
26	Series of A Nude Part 3	46x33cm	Oil on canvas	1956
27	Reflected light of the Cliff	195x130cm	Oil on canvas	2003
28	Poetic Inspiration	116x80cm	Oil on canvas	2002
29	A Night Walker	81x65cm	Oil on canvas	1960
30	A thousand Qings of Jades	81x65cm	Oil on canvas	1959
31	Midwinter - Part 2	260x195cm	Oil on canvas	1985
32	City	100x81cm	Oil on canvas	1956
33	The Mastering of the Quality	162x130cm	Oil on canvas	1992
34	Mysterious Land	260x195cm	Oil on canvas	1981
35	Coldness	130x97cm	Oil on canvas	1989
36	Steadiness	200x200cm	Oil on canvas	1993
37	Abstract Scenery	81x65cm	Oil on canvas	1995

P_32

P_33

P_34

P_34

P_35

P_36

P_37

文化藝術之先導者
朱東壁書於香港

朱德群的抽象世界

李铸晋 美国堪萨斯大学美术史系名誉讲座教授

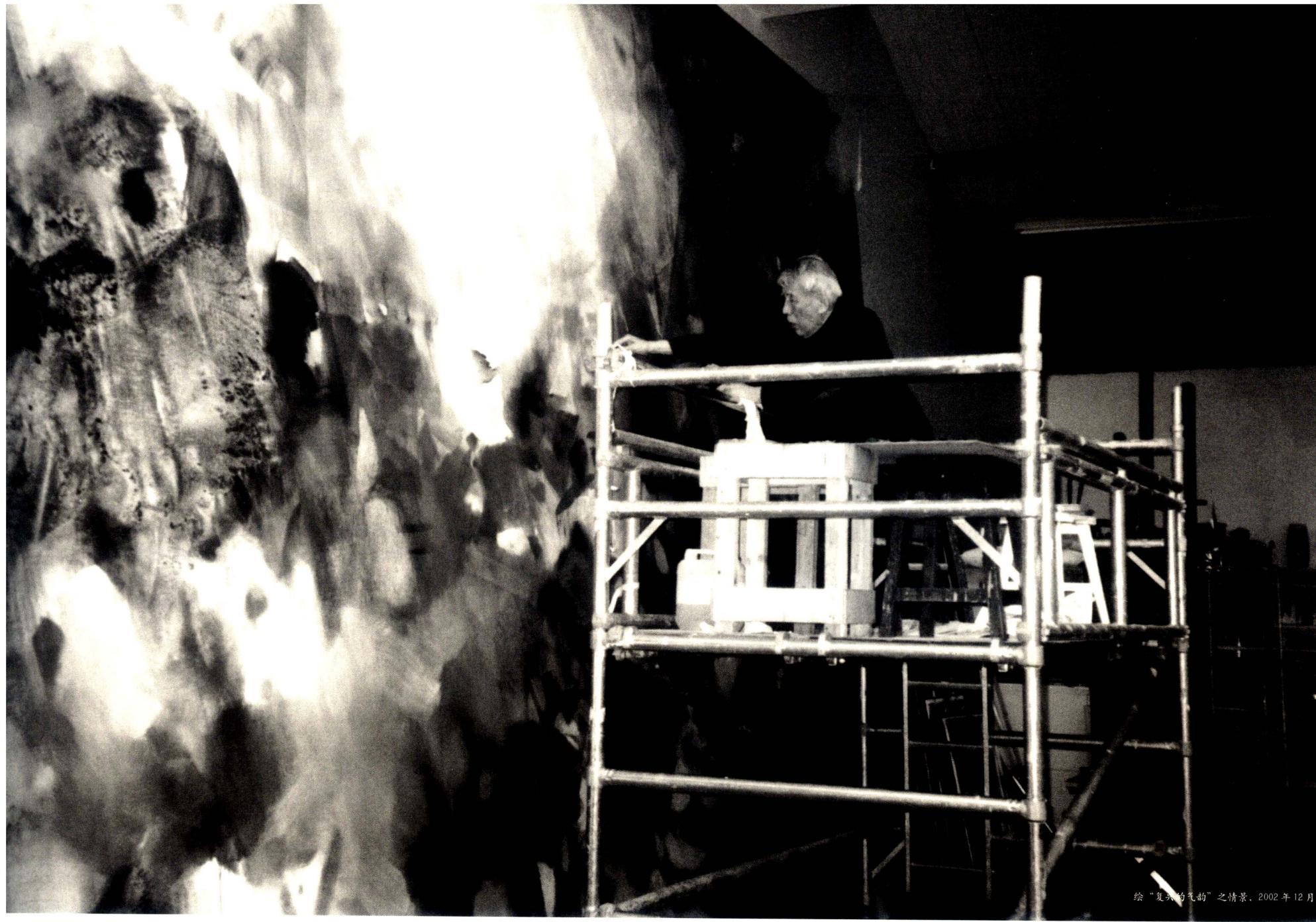
室工作，摄于2004年2月。

在现代中国的艺术家群中，朱德群占有一个最特殊的地位，他是惟一与大陆、台湾，以及海外都有密切关系的画家，这种地位，在目前的情形而论，是很鲜见的。中国大陆从抗战前到1949年以后成长了数代画家，但从大陆到台湾，然后又到欧美的则极少。台湾画家有日本占领时代已成名的，但大多数都是在1949年后才在台湾成长的，因此与大陆的关系不深。而中国画家到海外的，在50年代寥寥无几，到60年代渐多，而到70年代之后则更多了，朱德群是惟一可以把这些不同的经验与数代不同的画家连串起来的一位，因此我们谈现代中国美术史，朱德群是一个很重要的关键。

朱德群生长在江苏徐州，徐州在中国美术史上的地位原来并不很高，但是现代中国画史上，却出了几位很重要的人物。以年龄顺序来说，他们是刘开渠、王子云、李可染、朱德群。朱德群生于1920年，在徐州萧县的白土镇，他的祖父及父亲两代都行医，但同时都能画，并略有收藏字画。他幼年即到徐州及海州中学读书，并与彦涵同班，自此他们成为好友。

1935年，他和彦涵同时入了杭州的国立艺术专科学校。该校创于1928年，由林风眠任校长，艺专吸收了不少人才，如教国画的有潘天寿、郑午昌、汪勋予、张光、李苦禅等。西画方面，除林风眠之外，有吴大羽、方干民、蔡咸廉、叶云、李超士。另在雕塑系、音乐系及图案系，则有刘开渠、李书化、雷圭元及一些外籍教授。林风眠个人对法国现代画的喜爱，影响了艺专画风，成为一个重要的传统。目前大陆著名画家李可染、吴冠中、彦涵、董希文等，台湾的李霖灿、席德进等，和在海外的赵无极、朱德群等，均为该校出身。

当朱德群进入杭州艺专的那年——1935年，正是太平年月，亦是该校最安定而昌盛的一段时期，学生之学习风气极佳，直到第三学年开始，1937年卢沟桥事变，抗战爆发，于当年11月初，校方奉令疏散，最先搬到浙江诸暨，继到江西贵溪的龙虎山，于1938年又迁往湖南沅陵的老鸦溪，与北平艺专合并为一，校长由赵代牟接任，后由沅陵而晃县，由晃县而贵阳，又到昆明，由滕固任校长，借用华清中学，后又到昆明湖畔的安江待了近一年多。在贵阳到昆明这段时期，朱德群几乎每日与董希文结伴，画了不计其数的苗人生活速写及川马写生。于1940年秋，由于战局转变，学校不得不再舍弃一次装修未久的校舍转入四川璧山。滕固病故，由吕凤子任校长，又迁青木关的松林岗，在那里算是安定的一段时期。1941年朱德群以优异成绩毕业，并留校任助教。后于1943年艺专迁到沙坪

绘“复兴的气韵”之情景，2002年12月

坝的盘溪，校长由陈之茀接任，朱德群在该年到沙坪坝中大建筑系兼任讲师直到1946年抗战结束后迁返南京，艺专则由校长潘天寿迁返杭州。

整个这段动荡的大迁移期间，加之与北平艺专这并入及战后之分离，这颠沛流离的生活及最珍贵的经历，朱德群都身临其境。他随校跋涉了数千里，横跨五省，对一青年习画者来说是增广阅历见识开阔胸襟，最难能可贵的一段人生经验，对他以后绘画上的创作，亦有潜意识的影响作用，这是具有双重意义的。

他从1935在杭州入校，到1941于四川青木关毕业，这几年间，他跟随了不少名教授。除了林凤眠之外，他受教最深的是两位西画教授吴大羽及方干民。他们都曾留法，注重素描基础及理论，尤其注重从19世纪印象派到20世纪野兽派这一段的发展。吴大羽特别推崇后期印象派的塞尚，这个阶段是欧洲现代美术史最重要的一个关键，因此予朱德群一个最好的基础。方干民则在技巧方面给朱打下了一个最结实的根基，这些都予朱德群以现代西方绘画最初的认识，从而对法国画坛有极大的向往，此外，在杭州艺专的绘画系，学生中西绘画并修，朱德群从小在家耳濡目染，已有了基本的国画教育，到了艺专，更受到潘天寿的教导，潘个人的画倾向八大山人、石涛和写意派的理论，也和林凤眠及吴大羽、方干民等人的西方现代画的观点十分接近，因此这可以说是杭州国立艺专的中心思想，朱德群就是从这种气氛中熏陶造就出来的一个画家。

重庆沙坪坝期间，该地可说是抗战期间大后方的一个大文化中心，艺术方面人才云集。当时艺专又增加数位上海美专的教授如关良、丁衍庸、倪贻德、谢海燕，那时林凤眠又回校任教。在国立中央大学艺术系，有系主任吕斯百及张书旗、陈之茀、吴作人、黄君璧、傅抱石、谢稚柳等。此外，徐悲鸿又在磐溪成立了中国艺术研究院，也集中了不少中大艺术系的优秀学生，有费晴湖、宗其香、张安治、艾中信、张茜英等，朱德群就在这个环境中与他们都相熟。那时李可染在艺专任教与朱德群既为同乡又为邻，因此他们成为十分相知的画友。

1946年各校复员，国立艺专也再分家，杭州艺专由潘天寿领导回到西湖畔，北平艺专则由徐悲鸿领导，连同中国艺术研究所一同迁返北平。朱德群在这时脱离艺专，而随着中央大学建筑系迁回南京，直到1949年他到了台湾，在当时台湾艺术的最高学府—台湾师范大学美术系任副教授。那时该系则改组不久，由前中大教授黄君璧任系主任。这样朱德群就成为50年代台湾的西洋画界的中坚分子了。

从1949到1955这六年间，他在台湾师大的美术系十分活跃，当时系中很多有天才的学生，代表了新一代，当时从大陆移到台湾来的名画家除黄君璧外，只有北平的溥心畲，西洋画方面大陆上的几位领导人物如徐悲鸿、林凤眠、刘海粟，都没有到台湾来。因此师大除了朱德群，袁枢真、孙多慈、郑月波、马白水外还有台湾的几位画家如缪继春及陈慧坤等，他们对欧洲早期现代画十分醉心。唯朱德群对塞尚及其后野兽派立体派等的画家，特别推崇，那时他们的许多学生，受影响很大的如：刘国松、壮喆、赵泽修、罗慧明、郭豫伦、李芳枝、陈景容、刘文伟、林书尧、凌嵩郎、华之宁、洪娴……等，他们都对朱德群十分的敬重。

在台期间，朱德群的画，大多还是受了塞尚的影响，但画的题材多为台湾风景。他也画了不少人像及静物花卉的油画，《裸女》也表明是融汇了塞尚、毕加索与马蒂斯的画风而来的。风景画最多的是《八仙山》、《台北风景》、《乌来瀑布》、《阿里山》等，他画的树木丛林，受了塞尚的影响较深，注力于线、点、色的排列及画面的结构。他最能把握住的因素，是画面的节奏与旋律，这是现代画派重形主义的重心。但另一方面，其色彩之绚烂，构图之精当，以及具中国传统绘画意味之线条，在其油画中充分的表现出来，并呈现着一种现代中国画的新因素。像《八仙山》所写森林、云海有传统国画的精神，确是气韵生动的佳作，是国画与西画的结合。

1986年在香港与林凤眠大师合影

1983年与老友李可染夫妇在北京留影

2000年同吴冠中先生游苏州

50年代初期，台湾的局面，可说是稍得安定，当时的欧洲也是刚从第二次大战结束中恢复过来，到了50年代的中期已经比较安定了，朱德群那时已决定出国到巴黎去。那时从台湾出国的很少，尤其到海外去学艺术的，朱德群可说是第一个，当时台湾年轻的一辈，从事西洋画的都对他寄了无限期望，他在台湾这六年珍贵的经验，对他的出国是有很深之意义。朱德群在1955年春成行，在往巴黎途中，他到开罗参观当地埃及古文物及关罗博物馆，为其收藏叹为观止，埃及古代艺术里单纯线条之优美造型，给他留下深刻的印象。

当1955年朱德群初到巴黎的时候，几乎都经过首次出国留学的步骤，最先习法文，有了语言的力量，才能吸收巴黎的一切，其次尽量接触欧洲传统名作。当然在头几个月中，都很贪婪地在各个美术馆去研究各大师的杰作。那时在巴黎的中国画家并不多，有两位是20年代来巴黎的常玉与潘玉良，其次是战后从大陆到巴黎的熊秉明在做雕刻与绘画，及画家赵无极。那时朱德群经常去大茅屋画院去画人体速写。

巴黎50年后期主要画派是抽象派，1910年康定斯基等已在德国开始，至第二次大战结束后，该画派大为兴盛。以纽约为中心，到了50年代，这一派成为支配欧美当代画坛的主力，与存在主义共同构成战后文化的主流。这派作品完全脱离形象注重画家自我内心即兴的表现，尤其强调画家本身的自由，朱德群初到巴黎的时候，除了接触到欧洲传统的重要作品外，也开始领略到这一派的表现。

那时，一个重要的画展，成为他原以塞尚为主的画风转到抽象表现的桥梁：这就是在巴黎市立现代美术馆展出的德施代尔的回顾展。他原籍俄国贵族，流落到波兰，后在比利时入皇家艺术学院，后至巴黎定居。在他绘画登峰造极时，1954年自杀逝世。这个画展给朱一个最好的机会，看到德施代尔从早年的具象到抽象画，从抽象又回到具象一生的作品，这步步的发展，给朱德群很大的启示。德施代尔的画，常用厚实的颜色，一块块长方形组织的画面，笔力精健，构图之中，尚隐隐约约可看到一些具象的影子。对朱德群来说德施代尔的画，虽然不是具象，但是他的形是从自然形体中提炼出来的，感情奔放，绘画性浓厚，而常保存着一种宁静、清幽的美感，对他引起强烈的共鸣。中国艺术的传统也就是追求这样的境界，这一个发现，给予他转变到抽象表现风格的基础。他曾说“德施代尔的回顾展，给我很大的启示，深感抽象绘画的自由宣泄，远在其派别之上，使我对自己的有形绘画兴趣降低了，至此以后，慢慢向无形的绘画研习”。（艺术家 35 号 1978/4 第 66 页）

对于朱德群来说，当时巴黎的画家像哈同 (H. HARTUNG)、苏拉日 (P. SOULAGES)、马提欧 (G. MATHIEU)、大皮耶斯 (TAPIES)、斯那代 (G. SCHNEIDER)，他们的画是一种新的转变，尤其是作画的态度及出发点，但朱深感到中国绘画用笔更为精练，他虽在国外，但绘画精神全回到中国文化上去，从具象而转到无形单纯的探讨，与中国的书法传统和写意画有很接近的地方。虽然油画与国画的工具与基本技巧不同，但个人的表现，画面的结构和诗意的追求，都是中西艺术的共通处。因此他这一期间的画，都用了不少粗黑而强直的线条，可是这种风格只代表了他初到巴黎的第一个阶段。朱德群的个性，是温文幽雅，有君子之风，这与欧美许多抽象表现派画家注重粗犷的线条，冲激的用色，和狂野的表现迥然不同，这方面，可以说朱德群是中国传统出来的，所以也与赵无极的画，在巴黎画坛中，可说别具一格，带了强烈的中国传统色彩。

朱德群最初到巴黎的时候，只知道有个春季沙龙，为了参加这个沙龙，他便画了几张肖像画，于1956获得荣誉奖，1957年以【景昭肖像】获得银奖。但自1955年秋，已开始作抽象画的尝试，逐渐地，具象画越画越少，而全部精神投入无形绘画之研究。经过长时间的思考及各种探讨，加上狂热的绘画工作，终于得到当时著名评艺家瑞加麦神父的激赏，并介绍给瓦雷神父，于

五八年在他主持的欧巴威画廊首次在巴黎发表抽象绘画创作，批评界反应良好，给他精神上一些鼓舞。同时有好几家画廊对他发生兴趣，同年，勒让特画廊和他订了合同，生活有了保障，专心从事绘画，从此在巴黎定居下来，成为职业画家。在此画廊中当时活跃的画家有：阿那尔 (F. ARNAL)、波特 (F. BOTTE)、哥纳耶 (CORNEILLE)、管田汲、瑞威尔 (P. REVEL)、波兰画刚多 (KANTOR)、都塞 (DOUSET)，巴西画家西柔 (FLAVIO SHIRO) 及雕塑家霞咸聂 (CHAVIGNIER) ……等人，而各人都有其独特的风貌，朱德群屡次作品发表时都得到艺评家的好评，诸乔治·布代衣 (G. BOUDAILLE)、加西达拉波 (G. GASSIOTTALABOT)、慕兰 (R. J. MOULIN)、儒安 (H. JUIN) 等，从那时结识了不少艺术界朋友，除了同画廊的画家之外，如雕塑家费候 (A. JD)、莫尔 (D. MOHR)、画家凯西诺 (L. KUNO) 必谢特 (PICHETTE)、日裔画家沙豆 (K. SATO)、龙巴蒂 (X. LONGOBARDI)、加斯都 (GASTAUD)、皮农 (E. PIGNON) 等皆成为挚友。他的作先后入选五月沙龙、新现实沙龙、比较沙龙 (Salon Comparaisons) 等。

从19世纪以来，巴黎可说是艺术的首都，20世纪初期，活跃在巴黎的许多画家，除了法国人之外，欧美各国艺术家云集。二次大战以后，更包括了远东的日本和中国、南北美洲画家，一个国际艺术之都。朱德群到巴黎之后，很喜欢这种艺术气氛，而他的作品因具有中西传统的精神在内，更增强西画从印象派受东方绘画精神影响之发展，也很快的受人注意。到了1960年朱德群已在巴黎确立了他的地位。那时的画，他多以单一色做背景，画面四周多用阔笔和快笔构成种种方向，有时略似天空的云彩，有时像山上的瀑布，有时像山石和荒野，而在其中他细的笔，用灵活变化的线条及厚重的色采，点出许多动作，有时还有点德施代尔的风格，但多数都是中国画法和山水的意味，整个的画面已显示了个人的特质与风格，直到如今，都还保留，其实仔细的分析，就不难了解他这种特质，是从中国山水画的传统而来的，他的画虽是抽象的，并没有山、水、石、树的形体，但他领悟到自然界的韵味而使画面上有云山烟树之感，画诗情画意都与中国山水画一脉相承中，国山水画一脉相承，注重意境，难怪乎好几位法国批评家都提到这点，认为他的画与中国山水的传统有很直接的关系。1960年在巴黎夏邦切画廊 (erie Charpentier) 举行重要国际性画展《巴黎画派》，朱德群代表远东被邀参展，颇受重视，所谓巴黎画派仍指凡是在巴黎的画家，包括外籍居住巴黎的画家之创作。此后，可以从他举行展览看出来，除在巴黎之外，也至美国、丹麦、比利时、瑞士、德国、希腊、以色列、西班牙等国展出，尤其重要的是美国匹兹堡城的国际大展及巴西圣保罗国际双年展等，并且他也举不少个展，如法国的巴黎、里昂、马赛、尼斯等地及德国、瑞士等国家。

到了70年代，朱德群的技巧更成熟了，他已经把握了抽象派的基本因素，逐渐走向深刻化之路，那时对他影响最大的大概就是17世纪荷兰画家林布兰特，他自己提到这个经验说：“1969年林布兰特三百年诞辰纪念，在阿姆斯特丹美术馆有一大规模纪念展，他一生的重要作品，几乎全在内，我在会场盘桓了整整一天，这是我看画展最感动的一次，林布兰特的作品，到了晚

“炉火纯青，发挥的自由到了随心所欲的十全十美境界，绘画性也发展到最高峰，我认为他是西方最伟大的画家中的佼佼者，他的画给我很大的启示，直接间接对我的影响很大。”（艺术志，1978/4第74页）

这一时期朱德群的画中，构图、用色及明暗的组合，都有不少接近林布兰特的作品。林布兰特的画，多用黑色或深褐色及明快的白或黄色对比的强光，集中于一部分画面，应用于人像画、画以及风景画上，十分的戏剧化，而且他用强光、厚色以及粗笔似乎直深入到人物的内心，把他们的沉郁悲哀、痛苦以及其他的人生感触都表达了出来，这是他之所以被认为是世界最伟大之一的原因。朱德群虽是画的抽象画，确受了林布兰特的影响很大，在他的画面上可以感觉得出来。而他个人风格更加明显，笔法更敏锐，而且有许多笔法有点中国传统“飞白”的意画面上有较暗黑之处，也有较明朗的一面，像有一种神秘的光源，照亮了其中的一部，使体会到其中的形象，行动与气势令人发出无限遐思，这就是他心灵中的山水有韵律、有诗意、有全用抽象的艺术语言表现出来。

从1979年开始，朱德群的生活与艺术有一个新的发展，这就是他从1949离开中国大陆30年之后重新建立新生的关系，这30年间，中国大陆的政治与社会变化异常急促，而他先去台湾数次，于1955到巴黎，因此与中国显然十分隔阂，许多亲戚师友都失去联络，而他自己也已变成法国公民，但他对中国仍极为怀念，虽然在这30年间，在巴黎的中国画家，有30年代到巴黎的王玉良及潘玉良，有40年代后期赴法的熊秉明及赵无极，而到了60年代也开始有些中国画家从香港及台湾到法国来，如丁雄泉、廖修平等，到70年代之后，来的画家更多了，因此他还保持与中国传统的接触，但与中国的直接关系，仍有很大的距离。

1979年，他的两位老师，先后到法国来，打开了一个新的关系，因为中国大陆文化大革命结束以后，开始对外开放，而恢复与欧美国家正常的关系，文化上开始交流。首先是他的老师，原杭州艺专的校长林凤眠离开大陆到巴黎市立东方博物馆 (Cermuschi) 举行个展，他得以重聚认识叙旧，对国内的转变，开始有新认识。后来另一位杭州时代的教师雕塑家刘开渠也在同一个美术代表团到巴黎。到了1981年底，他在杭州时代的学生及老友吴冠中，也率了一个代表团赴非洲访问，途经巴黎就来他家住了数天，这都是他与中国重新建立关系的新开端。

在80年代，从中国大陆来的友人及画家便逐渐增多了，原来曾在杭州教过绘画而长居巴黎的一位吕霞光，从法国政府租了一个公寓，专门为杭州来的艺术家住宿之用，这样从杭州浙江美院来的教授讲师陆续不断，每年有二三人到巴黎来，因此接触愈来愈多，逐渐减少以前的隔膜了。

到了1983年，又有一个新的发展。这一年香港中文大学艺术系刘国松请他担任该系校外审查委员，请他到香港校内演讲及示范。刘原是他在台湾师范大学教课时的学生，且于60年代后期曾到巴黎见过面，这一次的邀请是他30多年来首次回到远东，给他很深的印象，而且他还得北京中国美术协会之请，到大陆一行。于是，他与家人就游了北京、大同、西安、南京、黄山，及杭州等地。这一次的大陆行，给他机会见到不少师友与亲戚，而回到杭州母校，这都是对他有极大感受和激发。尤其是到了北京、大同、西安这些古城，以及黄山的景色，都是最宝贵的经验，到了1985年他仍任中文大学校外委员，再次赴香港也更增强这种感觉。

更难得的是他的作品开始在中国展览。1986年，他在香港中华文化促进中心有一个胶彩画展，更进一步，是台湾“国立历史博物馆”为他举行一个回顾展，同年台北市美术馆又举行一个“中国—巴黎”展，包括曾赴巴黎学画的七位画家，他是其中之一。继而在台中的台湾省立美术馆举行大型个展，并在台湾全岛巡回展，这些对他来说，都是一个新的开端，继而台北的帝门艺术中心又举办了他的个展，在台北、台中，及高雄展出，这些都增强了台湾艺术界对他的认识。

近年来，他又再重返国内及台湾多次，大大的增加他的声誉，由法国外交部艺术活动司主办的远东巡回个展，到北京、香港，及台湾展出。本来中国大陆多年一直不大接受纯抽象画，这次由法外交部主办，到北京中国美术馆展出，就反映了大陆的转变，肯定朱德群在法国的成功，而接受了他的画风。

这些近年的发展，使朱德群对中国的艺术与传统，有了新的接触与认识，因此在他的作品中，中国传统的因素，也逐渐的自然流露。他从小曾练习书法，到了这个阶段，他更不断的写草书大字，增加了对传统的认识，更重要的是他发现了中国书法与西方的抽象画，有异曲同工之妙，因此，在他的油画中，他所用的笔法，有点子，有线条，有大笔画面，都和他的中国笔法有相应之处。中国书法的种种技巧，如俯仰、顿挫、纵横，以及永字八法等技巧，都能运用于他的抽象画中，成为他的个人风格了。

从80年代到90年代，朱德群的油画，都显然与中国传统逐渐接近融会，他用的线条、点子和粗笔，都与中国书法绘画十分吻合，他的油画有时双连及三连的构图，也是受了中国传统手卷的影响。他的油画的标题，不少都有中国传统山水画的意味，如《大地更生》、《蓝宇宙》、《宇宙洪荒》、《雨后》、《初晴》及《仲冬》等，另一种则表现心境，如《冥想》、《刚柔》、《协和》、《气势磅礴》等，还有一些则反映了他的精神，如《思想的光辉》、《向黑暗挑战》、《灾难后的曙光》等，都和中国艺术传统注重宇宙自然的变化，寻求人与自然的关系，而探索人间的哲理，以达到一种意境，为中国绘画的最高境界。因此他的油画上的笔法，用色与构图，有时令人想起传统的花鸟画，有时又接近山水画，有时又吸收了中国书法上草书的精神，这些都是朱德群积数十年的经验，从杭州以至台北而到巴黎，从林凤眠、吴大羽，以至于塞尚、林布兰特，以至于马蒂斯、毕加索，以至于德施代尔、哈同、苏拉区、马提欧等，不断吸收绘画精华，而逐步的融会贯通再而参入了中国传统的花鸟、山水及书法，而达到了他自己的风格，建立了他在中西艺术史上的地位，这是他的伟大的成就。

朱德群的画和中国的传统山水一样，把人带进一个新的世界。这个世界由他的笔法和用色构成，走了进去就好像走到一个纯艺术的世界，随着他的线条与笔触任意浏览和探索，而发现到这个世界的清新和醇美，穿插深入遨游其间，使人感到自由、舒适、痛快、淋漓尽致，充满了诗意，达到一种忘我之境，完全沉浸于他所创的世界里，虽然他用的油彩画在画布上。然画面呈现着十分真挚的中国山水意境，对一个中国人来说，这是十分传统，十分熟悉的。

朱德群与中国艺术传统关系之深，可以在他的一些纯水墨作品可以看得出来，在国内或台湾，一直到了最近几乎所有的美院及美术系，都有国画与西画的分系，二者之间，常存有鸿沟，互不相混的。朱德群从入了国立艺专之后，一直都在走西画之路，从国内至台湾，再到巴黎，他的油画无论与西洋的抽象表现如何的接近，很多批评家还是很容易看出，在情感与表现上，

传统画的意味仍是十分浓厚的。朱德群自己也感到这一点。他60年代用毛笔画在吸墨纸上的水墨画及最近几年画在宣纸上的水墨画中，更表明了他自己的发现，这些水墨画风格与他的油画一致，主要用的是两种技巧，一种是大小的点子，用墨加水让水分从墨中渗透出去，就像传统八大山人画荷叶一般，各个大点的边缘较黑，而中间较淡，呈现不少的变化，且有浓淡深浅之分，此外，和这些大小点子成对比的是毛笔画出的线条，用不同色阶的墨，宽窄厚薄到处走动运行，把整个画面变成十分有生气的一个抽象构图。这些水墨画初看起来，有些地方很像山石，另一些地方也类似花卉蔬果，但主要还是全抽象的作风，是他油画的风格的单纯化，而表明了他在油画与水墨画之间，已建立了一条桥梁，他在二者之间来往自如，并不觉得有什么的区别。换句话说，以前许多人觉得国画与西画间的鸿沟，在他个人的作品中，已经完全消失了，他已完全沟通了中西的传统。

其次，他多年来，开始勤练中国书法，他幼时曾在他父亲指导下练过不少中国古代名家碑帖，但在他学习西画期间，他一直都不曾注意书法。近几年来，也是由于他对水墨画的注意，而然地又拿起中国书法的路子了。但他现在的书法，与过去的迥然不同。传统书法太注重临摹，而不太鼓励独创，朱德群经过了这漫长的西洋画阶段，而认清了创造的重要性，因此他的书法虽仍书写古人的诗词，如李白、杜甫、李煜的句子，但风格上全是独创的，和他油画及水墨画上的线条十分接近。这也就是他数十年作画体会到，油画、国画、书法其道理都是一致的，基本精神完全一样。所谓“书画同源”，朱德群作了最好的印证，尤其是经过西洋抽象画的经验，对中国传统的书画更深刻的理解和领悟，而中西艺术的距离也大大地缩减了。对于朱德群来说，发现，使他进入一个新阶段的发展，极其可贵而值得珍视的。

再者，因为书法多写唐宋的诗词，朱德群一直都对中国诗的传统极为尊重，而且常常用他的油画来表达诗意，1979年法国艺术评论家余伯阮(Hulent Juin)在《袖珍博物馆》丛书内，曾一本介绍朱德群的书，其中曾引用了不少中国传统的诗文来增进对他的画的了解，与他的画相配合的包括有屈原、曹操、谢灵运、陶弘景、李白、杜甫、韩愈、陈兴义、白居易、马致远、卿、徐兰以至马湘兰等人的诗文。换句话说，他所引用的诗文，包括自西汉、六朝、唐、宋、元以至于清的都有。1978年，他在接受台湾艺术家杂志(1978/4号)何政广的采访时，认为画家应建立良好的基础，有如下的答案：

“良好的基础，对画家来说，非常重要。基础的深浅对作画发挥能力及绘画效果具有直接的影响，不过我对所谓的基础，要加以解释—除了绘画本身技巧描绘修养之外，一般的文字、哲学、应该也包括在内，到绘画成熟阶段是思想问题，这些学养愈见重要，因为可使绘画丰富深刻，画和其他学术一样，先要融会，再加以贯通。否则，你将趋向于表面，不能深入。”(69页)

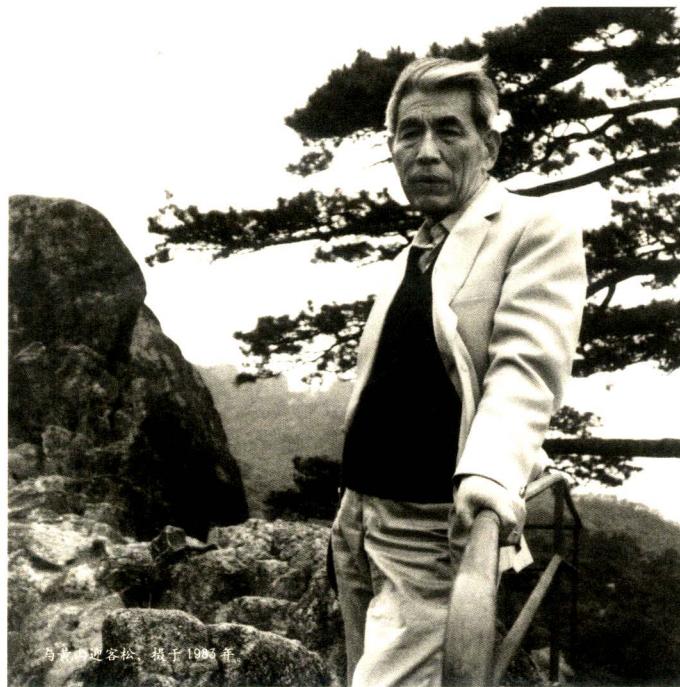
在这里，重要的是在朱德群谈到文字、哲学、知识的时候，他主要的是以中国的文字及哲学为主，当然，他也极注意欧洲文化的源流，但在他的作品中，无疑地他是常想到中国的文字与哲

。

从这些因素，我们可以看见朱德群在这几十年间，从大陆到台湾，再到巴黎后，慢慢地形成他个人艺术思想的一个体系，这些，可以在以上引到的同一期艺术家杂志的访问中，找到不少：

“虽然我不是画中国画的，不过中西画在创作里，倒是一样，最大不同的是文化背景传统，其次是工具。”(70页)

“不管在国内在国外，对发展中国文化都是同样的责任，刚才我已说到中西画在创作境界上是一样的，中国人的画无形中就有中国文化的气味，这是自然的，因为中国人与外国人所受文

乌蒙山迎客松，摄于1983年。

化熏陶及教育不同，背景不同，画中自然不会一样。”(70—71页)

“一个中国人在中国教育文化熏陶下成长的，在血液中灌输了不可磨灭的文化思想，将直接影响他的创作思路，等到画至成熟阶段，中国文化的气息，会自然流露出来，这种内涵的文化精神的表现，较表面吸收为佳。”(71页)

这些谈话，虽然是一般性的，其实就是他自己的理论基础。我们看朱德群的画，也应该以这种论点为出发点，即使他住在巴黎近40年，即使他一直都画抽象油画的，在他的心中，他仍是一个中国人，具备了中国文化的背景，流露出中国艺术的精神，因此他的画仍应该是中国画，所以他画中所见到的中国绘画因素，他的水墨画，他的书法，和中国的诗意图等，都不是偶然的。

在于绘画的基本理论，他也曾提过一些，正如他对传统画的看法，表达了他的艺术哲学：

“我愿讲点我个人的意见和看法，国画大家都知道唐宋是最盛时代，除了时代的背景影响外，我觉得还有一个很大的原因，是那时的画家直接与自然接触，是自然孕育出来的，如唐韩干以天汉十万匹为师，吴道子观斐文舞剑而挥毫，如宋范宽所说，师于人未著师之于物，师之物者未著师之于心（如宋生描绘自然，在自然界中有所启示，领悟消化而后有艺术的创作）。这都可以证明自然对他们创作的重要性，与西画并无二致，也只有自然会给予表现能力，技巧及灵感，所以西画总是演变，但是今日的国画呢？似乎与自然脱了节……”(70页)

“反之也可能在大自然中最平凡的东西，经过你的发现和领悟可变成最典型美的艺术品，因此我觉得国画应该回到自然里去寻求国画的演变。时代在不停地前进，社会及人的生活不停的演变，国画没有理由停在古代的时候。”(70页)

从这些谈话中看来，朱德群虽然是谈到古代国画，实在也是包含他个人的艺术观，但他在这里谈到自然对创作的重要性，而他目前的画不是具象的，这自然与抽象，应是怎样的关系呢？这方面，我们必须看朱德群全部发展的过程，来了解他的画，因为他的整个发展，是从他早期在杭州艺专以至于在台湾的一段，都是纯属具象的，或是静物、或是人物、或是山水。而他是一步步的，从自然慢慢的简单化，把握住内涵，注重精神的表现，因此到了法国之后，他的画就慢慢脱离了具象的范畴，而完全精神化了、抽象化了。他已把握住了自然的精华，因此他的抽象画，有中国山水的精神，有物我两忘的情景，而反映到人与自然以至于人与宇宙间的关系了，他认为从绘画的本质讲，原无中西之分，从这个意义上来说，他的画还是中国画，他的作风已把传统国画带到一种新的境界。

朱德群对抽象画的看法，也可以代表他的艺术理论的一个西洋的基础。

“抽象画已不是前卫画，自二十世纪的康定斯基、克利、蒙特利安等开始以来，已有几十年了，抽象画不像印象派有原则性的理论，到后期印象派是西方艺坛最大的转变。继之野兽派、立体派、未来派、达达派、而至抽象派。抽象派没有一定的理论和形式，可谓绝对自由的绘画，也正因此，许多人掉进去无能力自持而迷失，变成一个空的东西而引至末途。在此所谓的自由是要善用它，在无法中求法，发挥它，使其充实，有内涵，至高度和谐而至善至美，才不辜负这份自由。自由之珍贵，亦在此。同是抽象画家，想法及画法，可以完全相反，而画面的效果可以达到同样好的水准，抽象画是无形之有形，无任何约束，也正因此，要达到登峰造极高度表现的境界就太难了。抽象画发展到1960年左右，是艺坛的主流也是最盛的时候……目前抽象画像是古典的传统画，我想画家唯一的发展是向‘质’的方面努力。”(73—74页)

朱德群的追求抽象画，也正如传统国画的追求，超越一切法度，到了忘我的完全自由境界，来找寻气韵，来追求神韵，“至高度和谐而至善至美。”他从大陆到台湾再到巴黎，在艺术的思想上和创作上，都是一贯的，希望把中西艺术的传统，融汇在一起，成为他一生努力的结晶。

Zhu Dequn

- 1920 Oct.24, Born in Baitu Town, Xuzhou City, Jiangsu Province.
- 1935 Summer, Admitted to Hangzhou National College of Art, with Lin Feng-mian as president.
- 1936 Met Wu Guanzhong during military training at school.
- 1944 Instructor up to 1949 at the Department of Architecture, Scinece Institute, Nanjing Central University.
- 1945 Exhibition of Modern Painting in Chongqing, joined by Lin Feng-mian, Guan Liang, Ding Yan-yong, Fang Gan-min, Yi Yi-de, Zhao Wu-ji and Li Zhongsheng, etc..
- 1950 Teacher, Department of Architecture, College of Technology, Taipei
- 1951 Teacher of Art, Normal School(now Taiwan Normal University).
- 1955 March 29, further study in France
- 1957 Invited to a Comparing Salon with a non-concrete oil-painting.
Works selected by The 4th Exhibition of Arts, Taipei
Won Silver Prize in Paris Spring Salon for Portrait of Jing Shao.
- 1961 Invited to the May Salon of Paris.
- 1964 Invited to attend Modern International Painting Exhibition in Carnegie Museum, Pittsburg, U.S..
Four Joint Exhibitions in Jerusalem, Athens and Paris.
- 1980 Became french citizen.
- 1984 Grand Oil-painting Show at The Municipal Theatre of Esch-sur-Azlette, Luxemburg.
- 1987 Work Show in Taipei History Museum, the first one after leaving Taipei 32 years ago.
- 1995 At the invitation of Alain Digard, four works painted on fan and showcased in his gallery.
- 1998 Apr.-May, Two exhibitions in Paris at the same time.
- 2000 Jan.15-Feb.13, Exhibition of Zhu Dequn held at Shouxiu Culture Center to celebrate the beginning of new millennium.
- 2003 Mar.6, 1st Exhibition of Painting on Ceramic Basins held in Art Gallery of Old Book Room, Paris Academy.

