

Poetic Symphony

诗意的交响

朱德群抽象艺术中的东方精神

陶宏 著

—— 清华大学美术学院美术考级教材
中国美术学院出版社

内容简介

朱德群是 20 世纪中国油画大家，他成功地将西方绘画与东方传统融于一体，形成了独特的艺术风格，创作了大量优秀作品。在朱德群的抽象艺术当中，中国传统的汉字艺术、山水画传统、古典美术思想都有明显的体现，他的艺术时常表现出一种意韵深厚、意味深长的东方精神。这种东方精神与现代主义绘画被朱德群巧妙而不留痕迹地融于一体，使之在西方现代主义艺术的家园中找到了一方栖息之地。

朱德群的风景画从中国诗歌中获得灵感，在艺术思想上又与中国传统文化中的道家及山水思想一脉相承。这在现代油画家当中是极为难得的。在朱德群的抽象艺术中，我们看到了中国传统的禅宗思想与和谐诗意的审美观念，而这正是东方精神的体现。

本文从朱德群的艺术历程、抽象风格的确立及其语言风格特征、抽象作品中的东方精神等方面，对朱德群的艺术成就作较为详细的阐述和论证。

对于朱德群抽象艺术的研究，不仅有利于为中国当代油画艺术寻找到一个融合中西艺术的方向，也为当代中国油画家的创作提供了有益的借鉴作用，而这些对于当代中国油画来说，是至关重要的。

Poetic
Symphony

陶宏

重庆忠县人，美术学硕士研究生。现任中国艺术研究院美术研究所创作中心秘书长、中宣部机关书画协会特聘教授、中国传媒大学特聘教授、四川美术学院特聘教授、中国林业美术家协会副主席、民盟中央美术院理事、中国美术家协会会员。

Poetic Symphony

ISBN 978-7-5398-6148-7

9 787539 861487 >

定价：128.00 元

朱德群抽象艺术中的东方精神

诗意的交响

陶宏 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

诗意的交响：朱德群抽象艺术中的东方精神 /
陶宏著．—合肥：安徽美术出版社，2015.6
ISBN 978-7-5398-6148-7

I. ①诗… II. ①陶… III. ①朱德群—艺术评论
IV. ①J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 110072 号

诗意的交响·朱德群抽象艺术中的东方精神 陶宏 著
Shiyi de Jiaoxiang · Zhu Dequn Chouxiang Yishu Zhong de Dongfang Jingshen

出版人 武忠平
选题策划 马涛
责任编辑 赵启芳
责任校对 司开江
校 对 吴琳旖
责任印制 徐海燕

出版发行：时代出版社传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmsecs.com>)
社 址：合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14 层
邮 编：230071
营 销 部：0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）
经 销：全国新华书店
印 刷：北京市雅迪彩色印刷有限公司
版 次：2015 年 6 月第 1 版
2015 年 6 月第 1 次印刷
开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：7.5
书 号：ISBN 978-7-5398-6148-7
定 价：128.00 元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序

——张晓凌

自中西文化正面碰撞以来，“中西融合”便成为一个避不开的大课题。然而，“中西融合”之如何“融”，并无一定之论。就油画而言，所谓“融合”，我的理解就是在地改造——以中国固有之哲理与技术系统，从“体”“用”两个方面对西洋油画加以修正。自油画之登岸而至今日，这种不动声色的改造似乎从未停止。考察一下中国油画史，可以看出其中的重要门道——改造的成功者，多为文化根基之雄厚者。比如朱德群，就是典型的例子。朱出身于中医世家，自幼多承祖训，饱读诗书，终身不辍于书法创作，又时常演习水墨，锦绣满腹，让朱德群成功地把写实油画改造成了东方浪漫主义的抒情诗。当然，无须多说，这也是他纵横巴黎艺坛、深刻影响了西方当代绘画的资本。

我与朱先生曾有一面之缘。2005年秋在法国访问时，由巴黎中国文化中心主任侯湘华引导，我专程拜访了朱先生夫妇。朱先生的家位于巴黎近郊，院落、居室并不大，却安静、祥和、典雅。与国内某些画家的豪宅大院比起来，朱先生的家甚至有些局促。我们谈了很多，从印象主义到塞尚，从中国书法、水墨到美国抽象表现主义，最后谈到朱先生油画中的“东方性”。我指着墙上一幅朱先生的近作道：“这幅画弥散着禅意。”触及这个话题，朱先生格外激动，他用浓重的乡音向我描述了返回东方的艰辛历程。这次谈话，表面上风清云淡，实际上内蕴着中国油画何以自立的深文大义。

让人略感困惑的是，在国内学术界，有关朱德群的研究成果并不多见。一些零星的文字，多为介绍之论。我曾打算做点朱德群的研究，耽于俗务，未能如愿。说起来惭愧不已。在这种情形下，读陶宏的新著《诗意的交响·朱德群抽象艺术中的东方精神》，心觉甚慰。于国内学界，这是一部系统性研究朱德群的著作。在写作中，陶宏不避其难，剥茧抽丝般地探究了朱德群各个时期的艺术风格，尤其对其抽象风格的形成，给出了鲜明的个人看法。与同类文字相较，陶宏在这部专著中，表现出了敏锐的学术洞察力和理论创新能力。

陶宏是油画家，旁涉美术史论研究。他于朱德群的研究，算是艺术家研究艺术家，其特色之一，便是以语言、风格转型的研究作为突破点。稍对朱德群有些了解的人均知晓，从具象到抽象是朱德群奠定其历史地

位的根本性转变，而破解这一转变的原因，则是朱德群研究的关键之处。在陶宏看来，促使朱德群转向抽象的根源有二：一是受西方抽象派大师的影响；另一原因更为内在，那就是朱德群幼年时期形成的东方写意性绘画观。实际上，这两个原因亦可合二为一。在朱德群的视野中，西方抽象绘画在精神上更近于中国的文人画。近年来，朱德群的这一直观式感受，正被西方学者诸多研究成果所证明。在西方现代艺术史中，一个隐秘的事实是，150余年来，东方的哲理和艺术观，以及其笔法、章法等系统，一直为西方现代、后现代艺术提供思想资源和语言的支持。陶宏对朱德群语言转向的揭秘，在某种意义上，可以看作是上述研究潮流的一部分。

不仅如此，陶宏还沿着这条线索曲察旁征，从禅宗与传统山水关系的高度，深入阐述了朱德群绘画的哲理根源。这些文字，让我想起了2005年朱先生对禅与绘画关系的一番言论。的确，越至晚年，朱德群的绘画越偏离客观自然，在禅意的境界中，独与天地精神往来，他自己也仿佛融入其中而了无痕迹。用西方学者的话来说，朱德群晚年的绘画一如“心灵的风景”。

我们常常会自问，为什么当代中国没有伟大的艺术产生？陶宏的专著没有直接回答这一问题，却隐晦地表述了这样的看法：当中国哲理、艺术观在持续地滋养西方现代、后现代艺术时，中国艺术家却舍本求末，一头扎进西方后现代艺术的末流余绪中，且至死不悔。如此尔尔，何谈什么伟大的艺术！

在陶宏的新著中，谈出几分伤感来，这是我所未曾预料到的。我向来以为，一位当代艺术家如胸无锦绣，仅凭机巧是走不远的。陶宏一方面致力于创作，一方面又埋头读书著文，渐成双修之身，令人在宽慰中看到了希望。毫无疑问，陶宏对朱德群的研究，于他个人而言，不仅会收获诸多艺术上的启示，而且更为重要的是，从朱德群绘画中闪烁出的思想光彩，将照亮他的艺术之途，引导他在这个浮躁的世界中踽踽前行。

张晓凌：中国国家画院副院长，欧洲科学、艺术和人文学院院士，
中国当代著名美术批评家和史论家，博士生导师

2015年7月

目 录

导 言.....	1
一、朱德群：在中西美术之间	1
二、相关文献综述、研究方法与创新点	3
三、研究朱德群绘画的意义	6
第一章 从具象到抽象：朱德群的抒情抽象之路.....	9
第一节 朱德群的早期艺术经历	10
一、少年时期	10
二、杭州时期	12
三、台湾时期	19
第二节 巴黎初期的绘画风格与抽象画的形成	26
一、写意性风格的延续	26
二、抽象绘画的出现	32
第三节 “中西融合”的探索和“中西相通”观的形成	37
第二章 抒情与意蕴：抽象风格的确立及其语言风格特征.....	41
第一节 从斯塔埃尔到克利	42
第二节 从“结构主义”“热抽象”到“抒情抽象”	49
第三节 东方意蕴的显现	55
第三章 禅意与和谐：抽象绘画中的东方精神.....	61
第一节 禅与山水精神	62
第二节 和谐诗意的审美观念	65
第三节 天人合一的哲学思想	69
余 论 全球语境下的东方精神.....	73
参考文献	78
朱德群艺术年表	81
后 记.....	84
附录作品	86

导 言

一、朱德群：在中西美术之间

中国文化的现代性转型从晚清开始，19 世纪的两次鸦片战争，成为中国社会发展轨迹产生改变的导火索。在西方人坚船利炮的轰击下，延续几千年的封建社会体系开始崩塌，随着这个体系走向没落的，还有高度成熟的中国传统文化。19 世纪中叶，涌入中国的并非仅有西式武器，还有西方近代文化。西方文化特别是其科技文化极大地冲击了中国传统文化，从洋务运动到新文化运动，中国人从羡慕西方发达的科技到认同西方的文化，逐渐完成了传统到现代的心理转变。西方近代文化所具有的理性和科学精神极大地鼓舞了中国近代革命的先驱，但也同时造成国人民族自信心的不足甚至于丧失。文化上如此，艺术上也是如此。1917 年，康有为在《万木草堂论画》中说：“中国画学至国朝而衰弊极矣，岂止衰弊，至今群邑无闻画人者。其遗余二三名宿，摹写四王、二石之糟粕，枯笔如草，味同嚼蜡，岂复能传后，以与今欧美、日本竞胜哉？”^[1]希望中国画家能“合中西而为画学新纪元者”。吕澄提议要进行“美术革命”，要“以美术真谛之学说，印证东西新旧各种美术”。陈独秀进一步提出“革王画的命”，并说改良中国画“断不能不采用西画的写实精神”。这些说法建立在彻底否定了中国传统文化的观点之上，因而在当时造成巨大的影响，并在观念上改变了此后中国绘画的发展历程。主张革新的美术家们纷纷响应新文化运动的号召，通过变革传统中国画来创造新的、适应时代需要的新美术。在这一变革过程中，一部分美术家积极引进西方美术的写生、写实方法，在 20 世纪初形成了学习西方绘画、兴办美术学校的热潮。

无疑，西方美术对于中国现代美术的发展起到了很大的帮助作用，

图1 康有为像

在“引西润中”“中学为体，西学为用”的口号下，中西融合的实践使中国画的面貌更加丰富，描绘现实的作品大大增加。但从另一方面看，由于追求西化而不顾中国画的特性，中国画的改造往往陷入不中不西的尴尬境地，成熟的作品并不多见。

为了摆脱西方绘画的强势影响，从20世纪初开始，中国油画家便开始寻求一条融合中西的道路。在这方面，林风眠做了开拓性的贡献，他所做的就是“中学为体，西学为用”在绘画上的实践，林风眠汲取了中国传统的色彩和人物造型经验，将其和西方现代主义风格相融合，开创了一代新风。林风眠的艺术价值不仅于此，他的关于中西融合的创作观念也为中国近代油画的发展提供了可贵的思想。林风眠的绘画影响了一大批近代画家，其中不少人后来成为具有世界影响力的艺术家，朱德群是其中最为优秀的一位。朱德群生于传统文化浓厚的中原地区，早年就学于传统积淀深厚的杭州艺专，在东西方文化的汲取上，有着得天独厚的条件。他在年富力强的中年时期到法国游历、创作，给他的艺术风

图2 朱德群

格的转变和确立提供了重要的条件。他的艺术时常表现出一种意韵深厚、意味深长的东方精神。这种东方精神与现代主义绘画被朱德群巧妙而不留痕迹地融于一体，使之在西方绘画的世界中找到了一方栖息之地。在朱德群看来，打通中西美术间的隔阂，建构一个贯通中西的美术体系，才能彰显出东方艺术的独特价值。显然，朱德群的艺术道路是一条介于中西美术之间的道路，而这条道路正是百年来中国油画先贤们孜孜以求的艺术之路。

二、相关文献综述、研究方法与创新点

1. 文献综述

目前搜集的文献有两个方面的。一种是图文集或论文，有廖琼芳著的《朱德群》（台北，艺术家出版社，2007年版），祖慰著的《朱德群传》（上海，文汇出版社，2001年版），张晓凌、孟禄新著的《抽象艺术——另一个世界》（长春，吉林美术出版社，1999年版），朱晴著的《朱德

群——从汉家子到法兰西院士》（郑州，河南文艺出版社，2007年版），郎绍君、水天中编的《二十世纪中国美术文选》（上海，上海书画出版社，1999年版），徐复观著的《中国艺术精神》（上海，华东师范大学出版社，2001年版），《庄子》（北京，商务印书馆，2007年版）等。另一种是画册，有《中国油画十家——朱德群》（北京，世界知识出版社，2004年版）、《朱德群画展》（广东美术馆，2000年版）、《朱德群画集》（台北历史博物馆，1987年版）等。此外，还有一些散论，如高天民的《中国的智慧 西方的眼睛——论朱德群的抽象艺术》（载《艺术当代》2005年第4卷第6期）、楚戈的《刹那与永恒——一个画家的成长》（载台北《联合文学》1988年第4卷第3期）、吴冠中的《燕归来——喜迎朱德群画展》（载《朱德群近作（1985—1996）展》，北京，1997年）、刘国松的《我的老师朱德群》（载1989年10月1日台湾《中国时报》副刊）、何政广的《朱德群访问记》（载《艺术家》杂志“朱德群专辑”）、虞君质的《对朱德群的作品评述》（载台湾《教育与文化月刊》第16卷第16期）等。

关于朱德群的艺术经历和艺术风格，在图文集和文集中大多做了描述，比如祖慰著的《朱德群传》和朱晴著的《朱德群——从汉家子到法兰西院士》，对朱德群的艺术历程做了较为详细的介绍。朱德群的抽象艺术展览在法国和中国都举办过多次，他的重要作品大多收录于印刷画册中，如《中国油画十家——朱德群》《朱德群画展》《朱德群画集》等，这些画册以刊登作品为主，但也有一些评论文章。另外，张晓凌、孟禄新著的《抽象艺术——另一个世界》对于抽象艺术的深刻和丰富的论述，对于我写这篇论文帮助很大，这本书论述了抽象艺术的含义和内容，给我分析抽象油画提供了理论依据。一些论述认为朱德群的抽象艺术是中西融合的结果，这种观点比较普遍但无新意。也有专论注意到了朱德群抽象艺术中的中国水墨精神，比如楚戈在《朱德群论》中，以水墨画的

视点论述朱德群的抽象艺术，把他的抽象作品看作是对水墨文化的思念，用西方的油彩语汇来怀念祖国水墨文化的意象语言，把东亚的人文哲学融入到西方的油画世界，使西方油彩的笔触效果蜕化为笔墨一般的情境。这种观点值得我去认真研究。

2. 研究方法

综合运用历史学、图像学的研究方法，对朱德群的抽象艺术进行研究，以其美术思想和作品作为分析的重点，按照时间顺序来研究朱德群的抽象艺术。(1) 历史学包含两个层次：第一个层次是对史实或史料的厘清或认定，第二个层次是对第一个层次的理解或诠释。历史学的研究方法应该达到梁启超在《中国历史研究法》一书中所说的目标：“记述人类社会赅续活动之体相，校其总成绩，求得其因果关系，以为现代一般人活动之资鉴者也。”因而，历史学的研究不应只放在事件、人物的描述上，还应注重对其前因后果做出分析，对其得失做出判断，对其历史价值、意义和地位做出自己的结论。(2) 图像学的方法。这包含三个含义：①解释图像的自然意义，比如画面的构图、色彩、线条等，把作品解释为有意味的特定的形式体系。②发现和解释艺术图像的传统意义，即作品的特定主题的解释，比如“四君子”的象征意义，基督和 12 门徒（13 人）晚餐的宗教含义，这又可称为图像志分析。③解释作品的内在意义或内容，如从艺术作品中反映出的政治、经济、社会文化等诸多方面，这是作品的本质意义和内容，即帕诺夫斯基所谓的象征意义。

3. 创新点

(1) 偏重于用中国传统的艺术精神来论述朱德群的抽象艺术，视点比较新颖。(2) 改变了一些人所认为的朱德群的绘画是纯西方抽象绘画的观点，注重论述他的抽象艺术中丰厚的东方精神，特别是禅意和诗意。(3) 明确了朱德群油画艺术的几个转折，即由写实到塞尚式的“结构主义”，再到康定斯基式的抽象主义，改变了过去一些较为笼统的说法。

三、研究朱德群绘画的意义

从20世纪初开始，尽管在本土油画的创建道路上，人才辈出，然而，能够立足于民族文化，汲取西方绘画养料，并能创造出鲜明的个人面貌者却很少。在数量众多的油画家中，绝大多数人还是以仰西方绘画鼻息为能事，成为西方油画的“翻译者”和传声筒，其面目无非是西方某个画家的翻版，毫无创新价值。五百年来，西方绘画从文艺复兴到样式主义，再到罗克艺术、洛可可艺术、新古典主义和写实主义，再到印象派和现代派，完成了由架上绘画到行为艺术、概念艺术的转变。这完全是西方艺术的发展道路，这种发展道路只能适用于西方，而不能照搬到中国。然而，从20世纪初到现在，循着西方艺术发展轨迹的道路仍被很多当代画家所推崇，实践证明，对西方艺术亦步亦趋的追寻，并没有带来丰硕的成果，相反，只能表明当代中国油画在创作和思想上的匮乏。

实际上，每个民族都有自己的艺术传统，属于自己的富于民族特色的艺术精品，而任何艺术精品都反映着艺术家的主体精神。西方绘画表现的是西方文化的艺术精神，中国绘画当然也应该闪烁着中国传统文化的光芒。照搬西方绘画或沉湎于中国传统中不能自拔，都会使本民族的美术窒息。从这个角度来说，如何利用本民族艺术传统关系到艺术创作的本质。对于中国传统哲学的思考和运用，在中国早期油画中就有探索，但由于在20世纪上半叶国家战乱不断，阻碍了油画家进一步的深入研究。在20世纪中国油画家当中，将西方绘画与东方传统结合而卓有成就者并不多，但他们还是为中国现代油画的发展做出了很大的贡献，比如林风眠、赵无极、朱德群，等等。在这些大家中，朱德群的艺术道路是最具代表性的，这也是本人为何将朱德群作为研究对象的主要原因。朱德群具有很深的中学修养，又在法国经历了长期的绘画实践，因此，他可以在中西美术之间游刃有余。深厚的国学修养和高超的绘画技巧使朱德群能够将中西绘画融会贯通，而他在抽象绘画中所表现出的东方思

图3 朱德群工作照

想更显示出其艺术的不凡。在朱德群的抽象艺术当中，中国传统的汉字艺术、山水画传统、古典美术思想都有明显的体现。朱德群的抽象风景画从中国诗歌中获得灵感，在艺术思想上又与中国传统文化中的道家及山水思想一脉相承。这在现代油画家当中是极为难得的。相比较而言，以油画为主业的现当代油画家，对于中国传统文化感兴趣的不少，但深入研究者却很少，更有甚者对于中国传统文化一窍不通。就这方面来说，朱德群确实算得上一个典范。朱德群的抽象艺术处于中西美术之间，对于两者的融合使他的抽象油画始终充满了东方式的独特韵味。对他的研究，不仅有利于为中国当代油画艺术寻找到一个中西艺术整合的方向，也为当代中国油画家的创作提供了有益的借鉴作用，而这些对于当代中国油画来说，是至关重要的。