

朱德群

吴钢 / 著 河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

吴钢 / 著

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界名画家全集·朱德群/吴钢著. —石家庄: 河北教育出版社, 2009.1
(世界名画家全集)
ISBN 978-7-5434-7130-6

I. 世... II. 吴... III. ①朱德群—绘画—艺术评论
②油画—作品集—法国—现代 IV. J205.1 J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第143211号

世界名画家全集

朱德群 吴钢 / 著

责任编辑 / 张天漫

编辑助理 / 伍立君

文字总监 / 郑一奇

装帧设计 / 王梓

版式设计 / 卜秀敏

出版发行 / **河北教育出版社**

(石家庄市联盟路705号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 制 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本 / 635×965毫米 1/16 14印张

版 次 / 2009年1月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-7130-6

定 价 / 58元

序 梁园家园可久居

此处说梁园，特指艺术家园。

艺人多浪子，类乎吉普赛人，甚至丧家之犬。

大国，穷国，弱国，我们20世纪的中国人，不少患了软骨病。崇洋，恐洋，依附泥塑木雕的祖宗像，繁殖一批批阿Q。青年人追随先进的勇士，到东洋去，到西洋去，寻找真理，救自己，救中华。

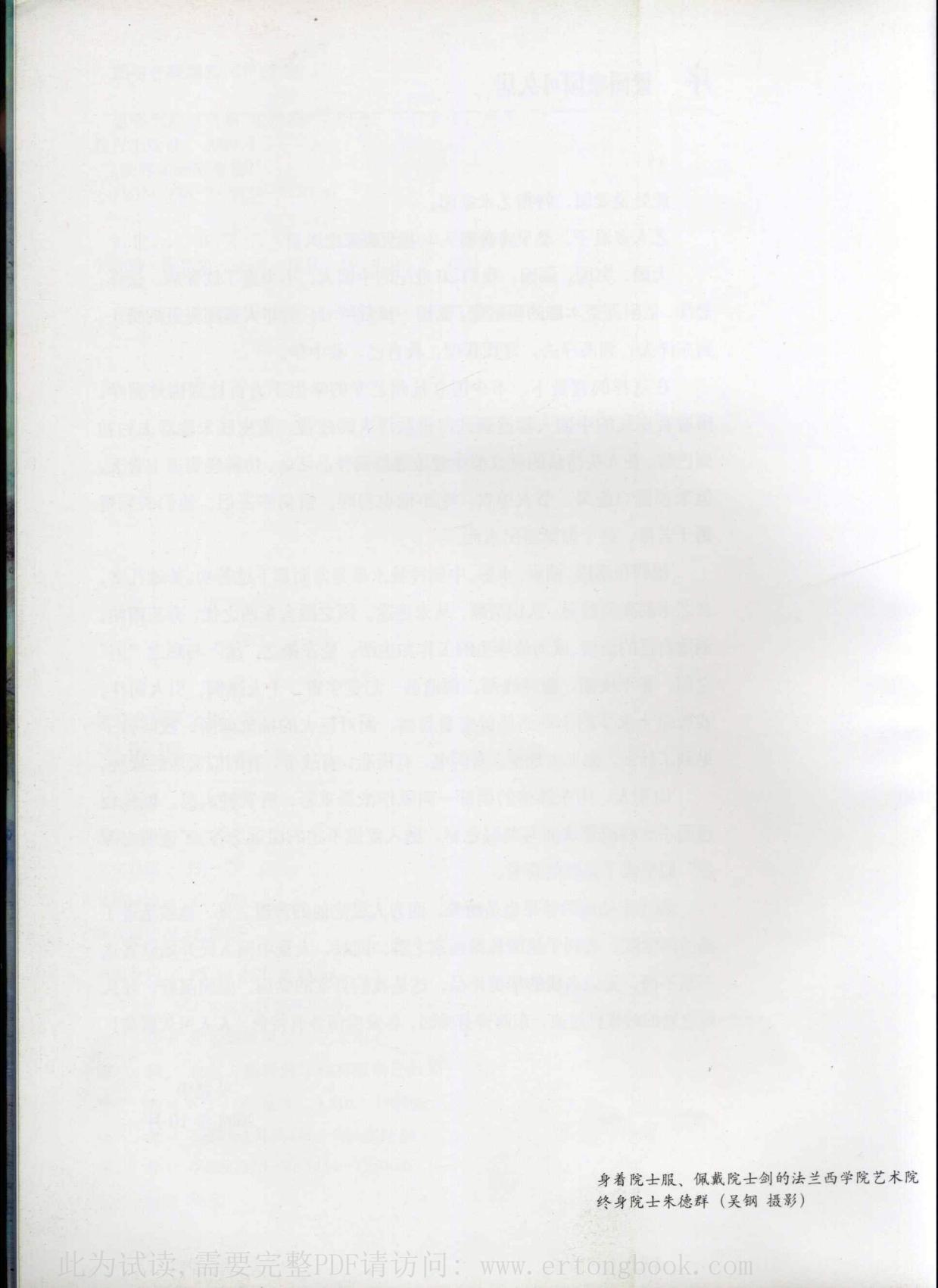
在这样的背景下，不少国立杭州艺专的学生千方百计到国外留学。所有黄皮肤的中国人都遭到过白皮肤洋人的歧视。黄皮肤朱德群夫妇初到巴黎，在人头济济的画家群中要依靠绘画作品活命，仿佛爬蜀道上青天。但朱德群只能爬，节衣缩食，吃不饱也得爬。情侣亦苦侣，他们夫妇拼搏于苦海，终于渐渐游出水面。

德群在素描、油彩、水彩、中国传统水墨等方面都下过苦功，基础扎实，在艺术的东西航道，认识清晰，从未迷途。因之融会东西之优，弃其糟粕，创造自己的新境，成为他毕生的工作和生活。他在墨之“流”与彩之“闪”之间，布下块面，撒开线网，创造另一幻觉宇宙，予人迷惘，引人向往。我曾带十来岁的小孙到德群家看其画，面对巨大的抽象画面，我问孩子见到了什么，他兴奋地说，有闪电，有街巷，有战争，有的似雪后的朦胧。

山东人，山东性格的德群一向爱作浓墨重彩，听黄钟大吕。但他用透明手法将浓重块面与斑驳色彩，融入捉摸不定的深远之谷，“透明之深谷”似乎成了德群的符号。

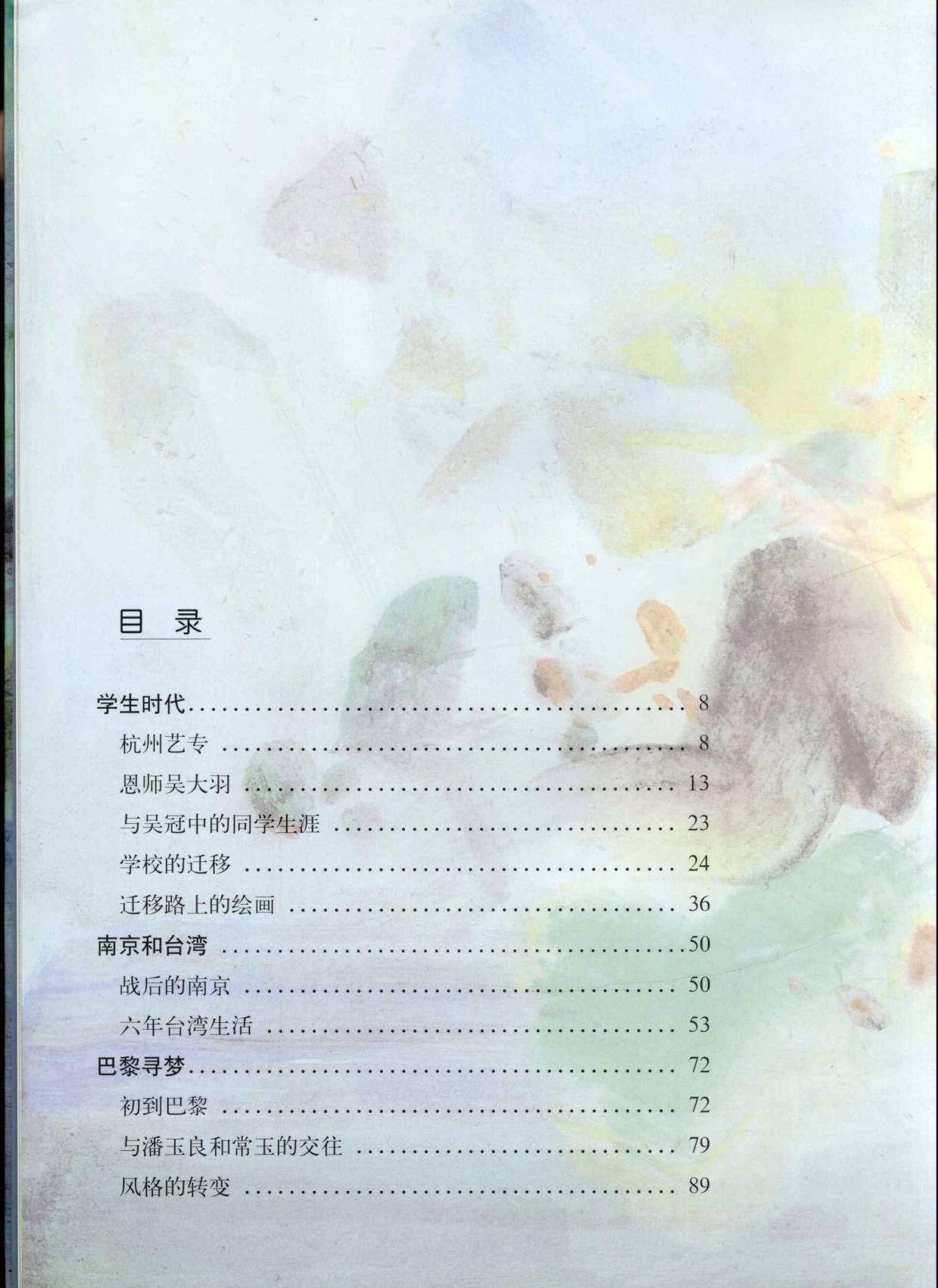
数十年结成的苦果也是甜果，西方人爱吃他的苦甜之果，他被选进了法兰西学院，名列于法国栋梁画家之群，同时，大量中国人民开始欣赏这不东不西，无以名状的华美作品，这是我们自家的梁园。梁园虽好，非久留之地的时代已过去，东西皆有梁园，各家梁园各有特色，人人可久居矣！

吴冠中
2008年10月

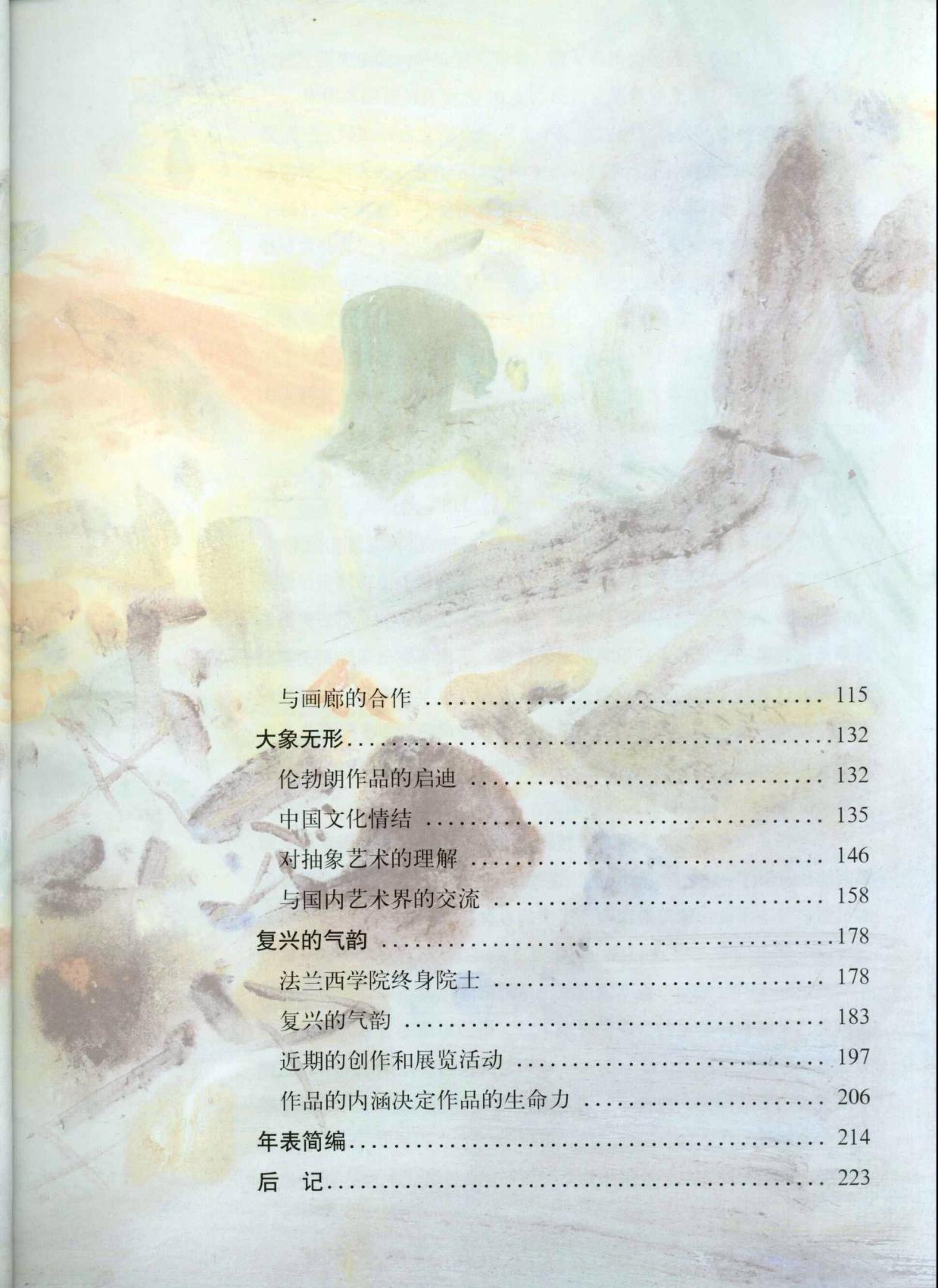
身着院士服、佩戴院士剑的法兰西学院艺术院
终身院士朱德群（吴钢 摄影）

目 录

学生时代	8
杭州艺专	8
恩师吴大羽	13
与吴冠中的同学生涯	23
学校的迁移	24
迁移路上的绘画	36
南京和台湾	50
战后的南京	50
六年台湾生活	53
巴黎寻梦	72
初到巴黎	72
与潘玉良和常玉的交往	79
风格的转变	89

与画廊的合作	115
大象无形	132
伦勃朗作品的启迪	132
中国文化情结	135
对抽象艺术的理解	146
与国内艺术界的交流	158
复兴的气韵	178
法兰西学院终身院士	178
复兴的气韵	183
近期的创作和展览活动	197
作品的内涵决定作品的生命力	206
年表简编	214
后记	223

学生时代

杭州艺专

1920年10月24日，朱德群出生在中国江苏省徐州市萧县白土镇，父亲朱禹成和祖父朱汉山都是乡镇的中医，两代传承、悬壶济世，深受人们的尊敬，远近乡里甚至是县城都知道名医朱氏父子的名字。朱德群是朱禹成的第三个男孩子，原名叫做朱德萃。朱德萃的父亲和祖父都酷爱书画，这对幼年时的他影响很大。从5岁在家里上私塾起，朱德萃就和两位哥哥一起背诵唐诗、宋词，学习书法和中国绘画了。如果不是后来考取了杭州艺术专科学校，也许朱德群现在还是以一位中国画家，或是一位中医的身份，被人们所认识。

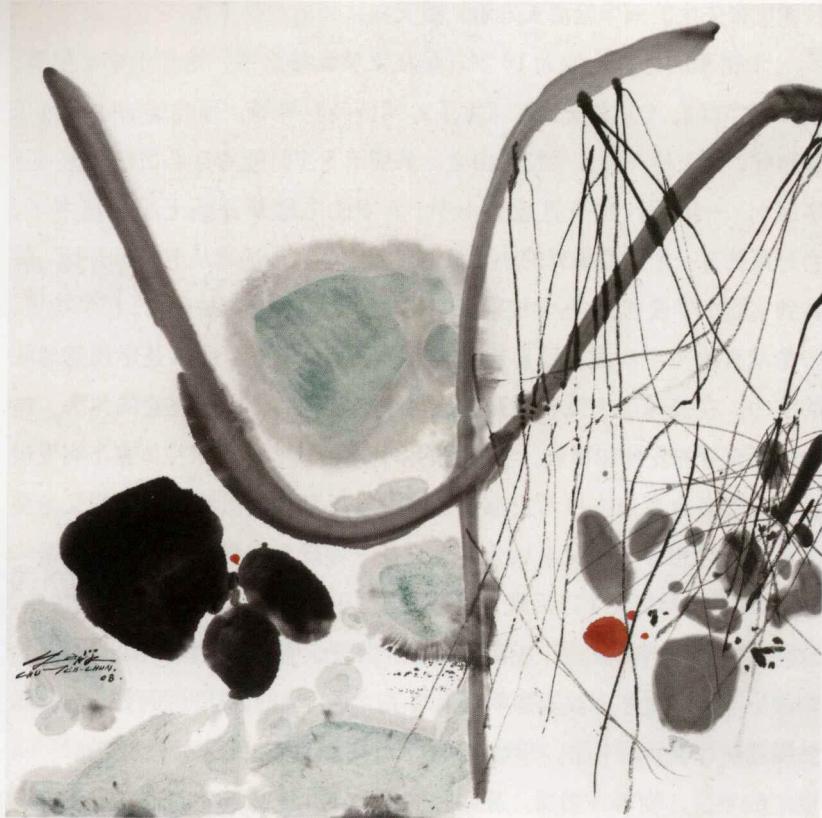
朱德萃的父亲喜欢收藏书画，夏天就在院子里把这些藏画拿出来晾晒，幼年的朱德萃总是蹲在旁边看，这些传统古典中国书画，在他幼小的心灵里，留下了最初的美的印象。江南的乡绅喜欢舞文弄墨，讲究诗琴书画。朱德萃的父亲喜欢书画，也结交了许多文人。他有一位民间画家朋友张先生，时常到朱德萃家里来。当时朱家在村西的一条街上，院子很大，里面有一个花园，种了许多花草，街的对面还有6间房子，张先生每次来就住在那里，在里面写字画画，每次都要住两三个月。朱德萃经常过去看他画画，初步了解到了作画的基本过程。幼年的朱德萃被这些生动活泼的线条和色彩所感染，不但看到了许多书画，而且也慢慢了解到一点绘画的方法。后来朱德萃到杭州艺专上学的时候，把这位乡

村画家张先生的画带给潘天寿看，潘天寿认为他画得不错。

朱德萃的哥哥比他大10岁，是在家里私塾念书，请先生来家里教，教《三字经》、《古文观止》、《孟子》、《诗经》等等，因此他的古文底子非常好，后来他一直在学校教国文。朱德萃5岁时随着哥哥在私塾念《三字经》，一年后，村子里成立小学，6岁的朱德萃开始上小学读书了。当时萧县有一个全县最好的小学县立实验小学。朱德萃从五年级开始，就转到实验小学读书，住在学校里。这样一直念到初中，都是住校。在学校里，朱德萃喜欢写字画画，还喜欢打篮球，因为个子高，所以是学校篮球队的主力。在篮球场上飞奔跳跃，使得少年时代的朱德萃旺盛的体力、精力得到充分的发挥和释放。学校里的体育老师认为他将来在体育上有发展潜力，准备介绍他去报考上海东亚体育专科学校。但是朱德萃的父亲坚决反对，思想守旧的父亲认为体育只是一种玩耍和游戏，根本就不是一个正经职业，年纪大了以后就无事可做了。于是朱德萃遵从了父亲的决定，放弃了专业体育的发展，专心在绘画上用功。他有一个本家哥哥，是清朝最后一科的秀才，教朱德萃兄弟写字。他们家的客厅对面有三间房子，暑假就在那里学习书法。开始学写柳体字、欧体字，都是在秀才的指导下，规矩的学习、临摹、书写。暑假时候他除了在家里练字，还在哥哥的教导下朗诵古文诗词。

朱德萃初中即将毕业时，开始考虑如何选择学业。在父亲的反对下，他已经彻底打消了进体育专科学校的念头，决定报考杭州艺术专科学校。在离他们的村子5里远的地方，有一个鲁村，鲁村里的一位鲁志远先生是杭州艺专三年级的学生，暑假回到村里度假。朱德萃找到鲁先生咨询报考杭州艺专的事情，鲁先生很愿意帮忙。但是杭州艺专毕竟是国立的高等学府，不容易考取。后来有人出主意，说徐州有个美术专科学校，徐州美专的校长就是李可染，建议朱德萃先到徐州去念一年，有了一些基础，再去考杭州艺专。鲁志远先生说：“这样太复杂，我有一个同班同学林琼，他暑假不回家，住在学校里，你可以提前去，让他辅导你一下，然后再去考。”于是朱德萃到了杭州艺专，林琼教了他一些素描、水彩等等基础知识和技法。但是在报名考试的时候，由于朱德萃尚未拿到初中毕业证书，无法报考。于是朱德萃就向他的堂兄朱德群借了毕业证书去报名。

1935年夏天，朱德萃顺利考入了杭州艺专。这在朱德萃的一生中，

水墨画 2008年 79×78cm

是一个重要的选择，他也因此踏上了职业画家的人生旅途。开学之后，朱德萃第一件事情就是找老师说明报考时借用了堂哥的毕业证的事情，希望能够更正过来。老师很理解这个学生是因为报名心切，才借用了别人的毕业证。但是登记注册的名录已经层层上报，无法更改回来了。从此以后，朱德萃变成了朱德群，并且画家朱德群此生此世，只能和他的堂兄共用一个名字了。

杭州艺专的全名是杭州国立艺术专科学校，由当时的教育部长蔡元培创建，首任校长是从法国学成归国的林风眠，他在教学上一改学院派的保守方法，推陈出新，把西方最新的艺术潮流引入教学中，在当时的美术教育界独树一帜，吸引了一大批艺术精英来校任教。国画系有潘天寿、李苦禅、郑午昌等人，西画系有吴大羽、方干民、叶云等人，雕塑系有刘开渠等人，学校还用重金聘请了许多外籍教授加盟，人才济济，

开创了中国美术教育的先河。

杭州艺专一开始创办的时候，在生活管理上比较放松，因为是男女同校，年轻学生谈恋爱的事情很多，学校也不多加干涉。不料后来发生了一起轰动全国的情杀案：学校里两个女同学同时喜欢上一位青年教授，结果酿成大祸。血案发生在教授家的洗澡间里，一个女学生正在里面洗澡，另一个女学生冲进去把洗澡的刺死了。国立艺术学府里爆出惊天命案，引起上峰震怒，教育部几乎要把杭州艺专封门。事后学校严整校风，连带教学也十分严谨起来。那时候班里男女同学各占一半，上课下课的时候，男同学女同学碰面把头一低，没有一个人讲话。校方发现男女同学有恋爱的苗头，立即开除，决不姑息。朱德群进校时恰逢高压整肃的时期，刚好落得清静，整日埋头作画，心无二念。

朱德群因为小时候学过中国画，所以很想进国画系学习，但是杭州艺专没有国画系，只有绘画系。绘画系里主要是学习西画，国画课不多。每星期只有 6 个小时国画，西画有 24 个小时。艺专的学习生活紧张，学生吃住都在学校里，每天晨课的时间是从起床后就开始的。朱德群早上天不亮就磨墨，不是起床磨，而是不起床就磨。人还睡在床上，眼睛还没有睁开，床旁边板凳上放个大砚台，闭着眼睛伸出左手研磨，久而久之，练就了左手磨墨的技巧。中国宋朝的苏轼曾说：“非人磨墨，墨磨人。”正是当年练就的笔墨功夫，造就了后来的“有中国风骨的抽象画家”朱德群。如今已经五十多年过去了，躺在床上磨墨的幼功未能忘怀，一直到现在，朱德群还可以用左手磨墨。杭州艺专的这段“晨墨”时间大约持续了两年，等到其他同学起床之后，朱德群的墨已磨好，立刻就可以铺开宣纸画国画了。朱德群画了大量的梅兰竹菊，并且临摹了许多黄鹤山樵、明四家、清四王、石涛、八大等名人的画。朱德群幼年的刻苦习学为他打下了深厚的绘画基础，虽然五十多年一直生活在海外，但对国画中的文化精髓，却一直深藏在记忆当中：“我感觉画中国画的基础，对我后来的创作影响很大。中国绘画的精神，还有各方面的技巧，每一个朝代的变化，对我来说都非常有用。”

学生们每天画完国画才能去吃早饭，饭厅就在宿舍旁边，吃完饭后再去上课。那时有个山东人，一大早就到学校来卖馒头、烧饼。朱德群时常在他的摊上买个馒头，因为画木炭画的时候可以用馒头来揉擦，也

1985年在台北，与老友李霖灿话旧

可以当橡皮用。上午有4个小时课，除去素描、色彩课程外，还有美术史、透视学等专业课程，还设有法文课。下午课时比较少，有时候只有一两个钟头的课，没有课的时候教室的门就锁起来。学生想进去画画，就从窗子爬进去，学校知道是学生们用功，也就不太追究。更多的时间，是下午出去画写生。杭州的风景很好，且学校就在孤山下面，所以每天下午出去画水彩画。这样的校园生活，一天到晚都是画画写生，朱德群受益匪浅，这段时间就画了大约几百张水彩画。

在杭州艺专学习的时候，朱德群每日勤于作画，习作很多，成批累叠地用纸，好在当时的纸张也很便宜，对于家境富庶的朱德群来不算回事，但是对于有些学生，用纸就是一种负担了。有位河南籍同学比朱德群高两班，叫李霖灿，出身贫苦家庭，即使是便宜的纸张也买不起，就用厕所的草纸练习画兰竹菊，后来竹子画得很好。

多年之后，已经在台湾博物院任职副院长的李霖灿，曾经写文章介绍杭州艺专的这段生活：“前些时候，《雄狮美术》的主编请我写篇文章，谈一谈为什么西湖艺专在当今艺坛之上人才辈出？我马上想到了一个‘纯’字。因为上自校长，下及同学，目的都很单纯，没有金银珠宝，没有荣华富贵，大家的目标只有一个：画好画！”李霖灿是这样评价他青年时的同学朱德群：“他的成就自何而来？系根何处？这一点我可以用

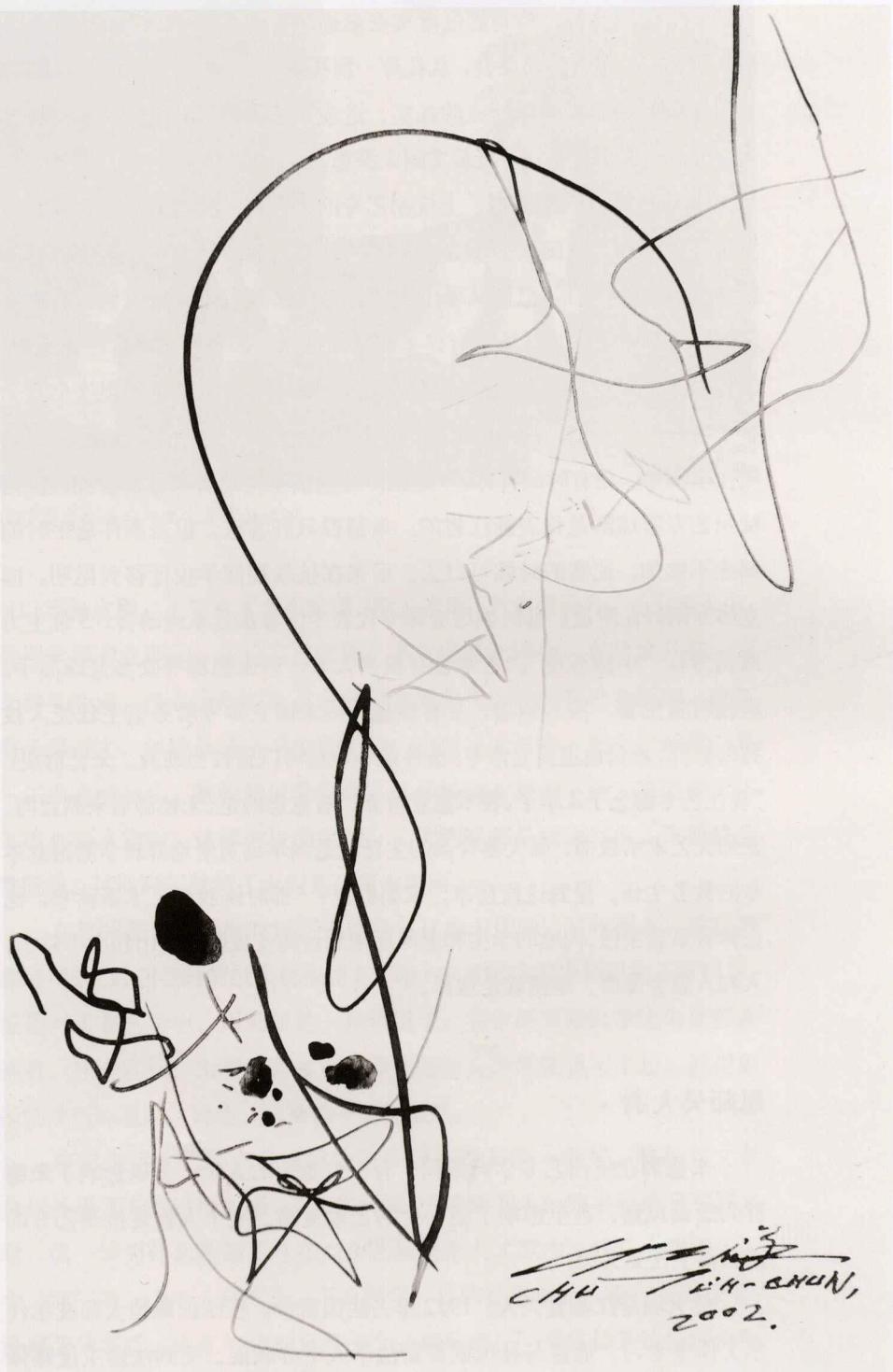
一个老同学的身份，特别把他落实在素描功夫根基深厚之上。大家都知道西湖艺专绘画系的功课表，从礼拜一到礼拜六，一整上午都是木炭素描，是西子湖的绮丽和素描功夫的扎实，造成了朱德群、赵无极、吴冠中等人今天的动人成就，这一点着实耐人深思。”

喜欢打篮球的朱德群，上杭州艺专的头两年一直没有打球，因为他发现打球过后，再画素描手会发抖，从此弃篮球而就绘画。其实篮球场就在他教室的门口，但他从来不进球场。后来到三年级的时候，有一次朱德群去教室上课，球场上有许多同学在打球，那个球刚好落在他面前，朱德群下意识地拿起球投向筐筐。球场上的体育教员马上看出这个高个子学生有篮球基础，就动员朱德群参加学校篮球队。朱德群推托说：“我现在功课多，没有时间打球。”这位体育教员坚持动员朱德群参加，因为杭州艺专篮球队是代表浙江省的。朱德群只好答应，但是条件是平时的训练不参加，比赛的时候可以去。后来在抗战期间学校迁移到昆明，国立体专刚好在附近。那时候国立体专代表中国参加远东运动会，5位主力球员号称“中国五虎”。艺专也有很多人才，有朱德群等众多篮球高手。两校时常比赛，实力相当，互有输赢。后来国立体专教务室主任托人找到朱德群，动员他进国立体专，条件是毕业后可以留校当助教。朱德群说：“我在艺专都念了4年了，我不愿意放弃。”有意思的是，朱德群后来到台湾，在师大艺术系教书，师大体育系的主任就是当年动员朱德群转学的国立体专的教务主任。提到这段往事，朱德群说：“那时候我在艺术系读书，他在体育系当主任，内地的学生和老师后来到台湾变成同事。山和山不碰头，人和人总会见面，事情就是这样。”

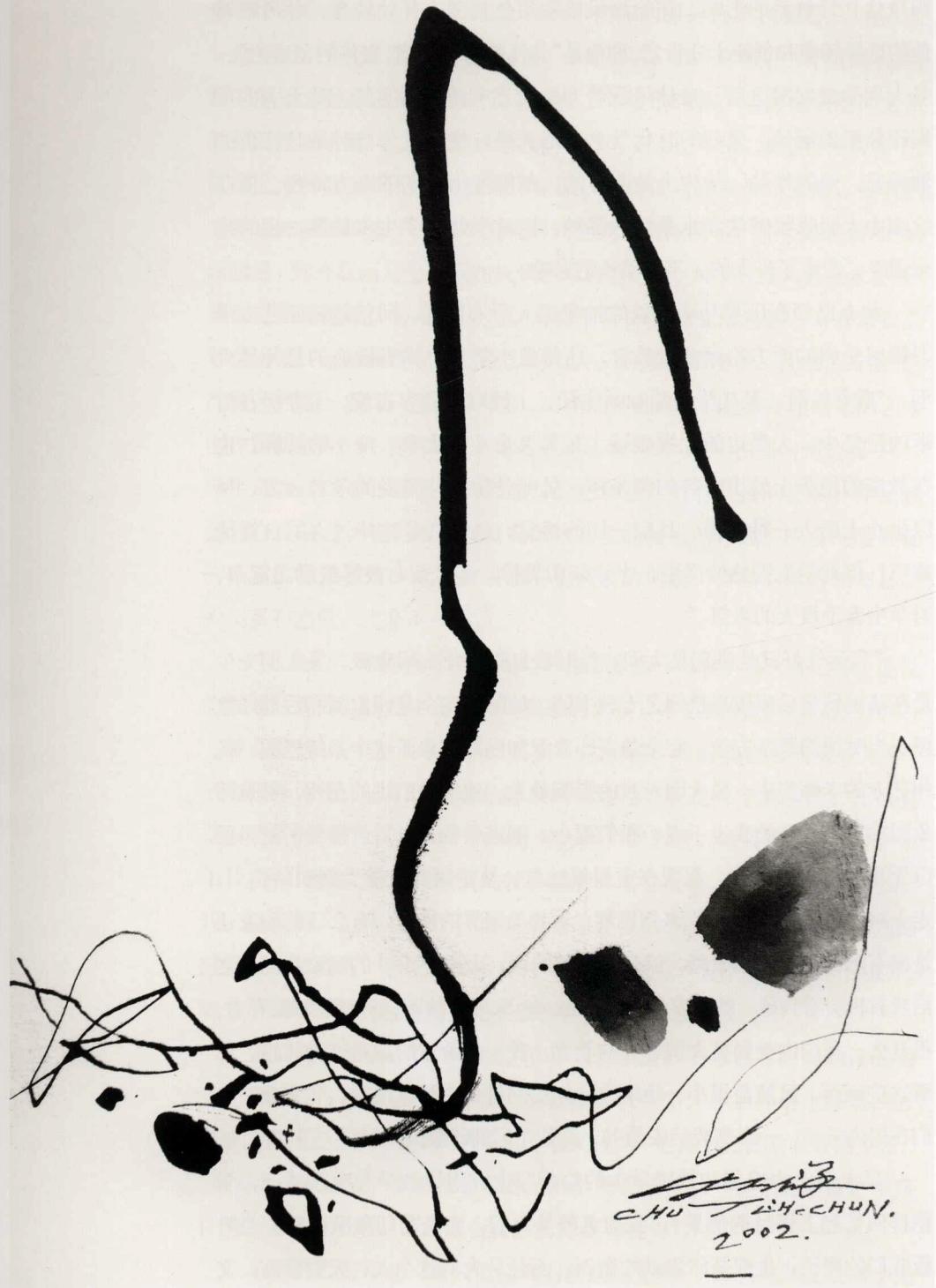
恩师吴大羽

朱德群在杭州艺专学习期间，有一位重要的人物，不但影响了朱德群的绘画风格，甚至影响了他一生的艺术道路。这个人就是杭州艺专的西画系主任吴大羽。

吴大羽是江苏宜兴人。1922年去法国留学，在法国雕塑大师波尔代尔工作室学习。他曾与林风眠等留法学人举办联展，受到法国主流媒体的广泛报道，引起了巴黎艺术界的关注。吴大羽受到巴黎流行的现代绘

水墨画 2002年 16×12cm

水墨画 2002年 16×12cm

画风格和野兽派的影响，在绘画风格和用色构图上开始转变，林风眠对他的这种转变和创新十分肯定，称他是“非凡的色彩画家，宏伟的创造力”。吴大羽学成归国之后，被林风眠聘为杭州艺专西画系主任。吴大羽的后期印象派的画风、强烈的时代气息与形式感，使他成为当时最具特色的油画家。他的作品，结构上是西方的，却展现出鲜明的东方特色。他在绘画中大胆吸收书法和水墨画的笔触，这对于他的学生朱德群一生的绘画创作，产生了巨大的、不可磨灭的影响。

如今已经在巴黎功成名就的抽象画大师朱德群，回忆起杭州艺专学习期间受到的西方绘画启蒙教育，还是像小学生一样崇敬他的恩师吴大羽：“我在校时，吴先生是绘画系主任，上课时的音容态度，至今仍在清晰的记忆中。大黑边的近视眼镜、灰黑叉肩斗篷大衣、瘦小的裤脚，走在教室的地板上发出咚咚的脚步声。吴师是位才华横溢的学者画家，所以举止上给人一种傲慢、目空一切的感觉，这也许是才华过人的自然流露吧！但对学生则热情洋溢，十分亲切爱护，耳提面命极尽鼓励之能事，对学生寄予极大的希望。”

“我运气好就是碰到吴大羽，当时我也不懂什么印象派，吴大羽先生是在法国留学后回国来杭州艺专教书的。他的画完全是印象派和后期印象派，当时他的教学方法，完全是在印象派和后期印象派这个系统里面。杭州艺专的老师当中，吴大羽对我的影响最大。他给我们讲的东西，都是印象派的东西。开始我也不懂，我们都小，刚进学校，以后就慢慢了解。所以无形中这样的影响，我现在觉得很运气，从学画开始就受到明师指引，走上这条路。1955年我们来到巴黎，看到绘画界的情形，有 $\frac{2}{3}$ 的画家还是画有形的画。而抽象画，就是没有形的画，大概有 $\frac{1}{3}$ 的画家在画。之后我有机会看到德·斯塔埃尔（Nicolas de Stael）的画，画得很泼辣、有力，很自由。在国内受到吴大羽等人的教育，我一直希望的就是这种风格。你看这些画面，虽然是很小一块地方，你要画得自由活泼很难，非常难。我们在国内学画，一直到我后来教书，都是在后期印象派里面。”

吴大羽大力提倡和鼓励学生的绘画写生，倡导教学与实践结合，朱德群回忆起上课时的情景：“我的老师吴大羽，完全是印象派画家。当时教我们的理论，也都是印象派的东西。而且吴大羽这个人，天资很高，文学修养很好。当时我们班里有25个学生，班里总有几个他比较喜欢的学生。