

贺慕群

(法) 贺慕群 绘

吉林美术出版社

贺慕群

HOO MOJONG

主办 / 中国美术馆
承办 / aye画廊

SPONSOR / National Art Museum of China
UNDERTAKER / aye gallery

图书在版编目(CIP)数据

贺慕群/(法)贺慕群绘—长春: 吉林美术出版社, 2007.9
ISBN 978-7-5386-2330-7

I. 贺... II. 贺... III. 绘画—作品综合集—法国—现代
IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第134357号

出 版 人	石志刚
作 者	贺慕群
策 划	aye gallery
设 计	天 洋
责任编辑	鄂俊大
责任校对	李 玲
出 版	吉林美术出版社
电 话	0431 8563 7191
社 址	长春市人民大街4646 号
网 址	www.jimspress.com
发 行	吉林美术出版社图书经理部
电 话	0431 8563 7186
制版印刷	北京雅昌彩色印刷有限公司
电 话	010 8048 6788 / 010 8048 6049
版 次	2007年9月第1版 第1次印刷
开 本	889毫米×1194毫米 1/8
印 张	30
印 数	1—2200册
书 号	ISBN 978-7-5386-2330-7
定 价	298.00元

目录
CONTENTS

贺慕群：
寂静与坚强的艺术
HOO MOJONG：
ART OF SILENCE AND
ADAMANCY

005

真挚
质朴
大师风范的艺术
SINCERE
UNADORNED
THE TOUCH OF MASTER ART

011

沉默的视觉
—— 贺慕群油画评述
THE VISION OF SILENCE
- C O M M E N T A R Y O N H O O
02-21 63 17 1

015

油画
OIL PAINTING

024

部分被收藏作品
C O L L E C T E D P A I N T I N G S
SELECTION

117

版画
PRINT

169

蜡笔画
CRAYON

193

墨彩
INK COLOUR

199

速写
LITERARY SKETCH

207

简历 照片
BIOGRAPHY & PHOTO

229

贺慕群： 寂静与坚强的艺术

范迪安

中国美术馆馆长

对于 20 世纪中国美术历史来说，贺慕群这个名字几乎是一种历史性的“缺失”。很长时间里，在国内美术界的活动中见不到她的身影，她在海外的艺术活动消息也因为封闭时代的关山阻隔未能传递回来。真正的艺术固然不会因历史的遮蔽而褪去光采，但却会让人失去及时观赏与交流的机会。好在时代转换，国运昌盛，贺慕群老师于晚年回到了祖国，她和她的艺术开始为人所知所识。继她的展览在上海美术馆等地举办之后，这次在中国美术馆举办她的画展，让我们得以近距离地欣赏她的作品，也得以接近她的心灵世界，这可谓一种历史的获得和发现。

贺慕群早年即旅居海外，从巴西到巴黎，几十年来她坚持不懈地在自己的艺术之路上行走和探索，并取得了斐然的成就。实际上，贺慕群选择的是一条寂寞而彰显寂静的艺术道路，因为没有同行的道友而显得寂静，她就像一个孤独的“行者”，沉潜于自我的艺术理想，默默地耕耘着自我的艺术世界，但是这种对艺术执着的、一如既往的坚持和追求都是可咏可叹的！细观她的作品，方能够体味到一个女艺术家寂静的内心世界以及她对世界万物特殊的观察视角和思考方式，同时又能感受到她笔下生命的形与色，当然她的艺术风貌也陡然显现。

从贺慕群早期的作品可以看出她是一位才华早露并有着极高艺术天赋的画家。在现存属于 1950—60 年代的人物速写和水彩作品中，一种极富表现力的线条和混沌敷染的色彩体面相结合，画得何其放松、大气、不俗，完全是大艺术家手笔！她能够紧紧抓住对象的动态，可见她对于生命形式的极度敏感和不受教条拘束的感性表达，特别是线条和体面两种语言因素的灵活运用，更奠定了她艺术整体上的表现主义趋向。随着时间的推移，她的表现风格渐次从外露走向含蓄、从奔放走向凝重、从流畅走向坚实，最终形成了自成一家的结构式表现主义风格。

贺慕群艺术感人的根本之处，在于她传达了自己对生命世界的独特感受和体悟。她是一位不断向内心走去画家，敏感于现实的喧闹，却对现实作冷静的观察，用自己的画笔构筑起一方与现实关联但避世超俗的精神空间，并且长期地驻守在这个空间里。她的人物画表现的多是都市的一角，在那里，普通的人物以平凡的状态生活着，呈现在她的笔下的只是一些朴素的身影。她的代表性主题是静物，一块面包、一个南瓜、几个苹果、数只香蕉，这些在生活中不被关注的“静物”，却成为栩栩如生的生命代言人。生命赋予她一双特殊的观察世界的眼睛，而她又将我们带入她所描画的生命的世界中。在我看来，贺慕群老师正是以生命的自觉画出了生命的本质，她这种对景物的描画也即是荆浩所说的“画者，画也。度物象而取其真”。那些被放大的静物似在言说着生命于开花、结果并落华成为成熟果实的真谛与自豪，画家用近观的方式传达了自己与它们同在的生活状态和与它们对话的生命需求。“画”与画中之“话”相辅相成，相得益彰，交织成一种视

觉欣赏和感同身受的愉悦。那些有意味的“玩具系列”更能见出贺慕群老师笔下静物所特有的灵动的生命气息。在她的眼中，玩具亦生存于属于自己的世界。“玩具系列”的表现方式一如她的“人物系列”，画家试图清晰地描画自己观察到的这些事物，但呈现给我们的却是模糊的图像。画中的“人物”或者背向观众，或者低头沉思，是生命的团块和坚定的存在。相对于静物和人物系列，贺慕群老师的少量的几张风景画却是另外一番气象——寂寥的窗外，白云在浮动，大树在呼吸，椅子在说话，没有人群的骚乱，也没有繁杂的喧嚣，没有人作为主角的世界沉浸在一片静谧之中。这些风景就像生命中与我们蓦然相遇的某个场景，寂静而感人，因此能够深深地打动观画之人。这不仅是一位女性对生活 and 生命细腻感怀，也不单是一个画家对生存环境的遐思，而是她艺术之旅中不凡的思考和行走的痕迹。

我们很难一一读解贺慕群笔下每一幅作品的初衷，也很难揣摩她在那些十分寻常的花卉、瓜果和风景面前的实际心情。但是，有一点是可以肯定的，除了对自然生命的挚爱之外，在面对寻常事物的时候，她的心灵和情感一定处在一种超越性的状态之中，也就是说，在描绘现实物象之时，她的感受绝不只是对眼前物象的感受，而是一种对超越现实的大爱情怀。她在用笔、色、形、线塑造物体之时，塑造的是一种情境，追求的是一种心理和情感的归宿。否则，我们就难以理解她为什么能够几十年重复地面对屈指可数的几类物体。对于她来说，这些物体是一种永远不会衰老也永远不会褪去生命光采的精神象征。在西方现代艺术史上，凡·高专注于来自大地的向日葵，莫兰迪专注于画室中的瓶瓶罐罐，都被视为精神的楷模。前者热烈，后者冷峻，都是表达生命情态的感人方式，都能让人生发共鸣。贺慕群老师作品，就兼有这两位先贤的方式、气质和情采。

无论在作品风格还是内涵上，贺慕群的艺术都为 20 世纪后半叶至今的中国美术增添了独特的篇章，从而使她成为一位属于艺术史的画家。例如：她旅居海外的艺术生涯，包含了中国画家在直接与西方艺术文化碰撞的遭遇中求思自立的艰辛探索，值得作展开和比照的研究；她的风格形成特别是风格中的西方现代艺术形式来源与中国传统艺术观念的渊源，也值得作深入的探究；更何况她的人生往事和今事本身，就有许多可以描绘的故事。

我要特别提及并真诚感谢的是，在贺慕群老师的画展于北京举办之际，她将她的一批作品捐赠给了国家，由中国美术馆永久收藏。此举充分体现了贺慕群老师为人风格的清明淡泊和乐于奉献社会的高尚境界。在今天艺术市场日见兴盛、艺术品价格急剧攀升的形势下，她的这种奉献精神尤其显得超凡卓立！这就像她用真诚的心灵温暖着她所画的生命形象一样，她的艺术也将温暖着世界。

Hoo Mojong: Art of Silence and Adamancy

By Fan Di'an

Director of National Art Museum of China

Regarding the Chinese fine arts history in 20th century, the name of Hoo Mojong is nearly a kind of historical “flaw”. In the very long time, it cannot see her figure in the domestic arts activities, and her artistic activities information in overseas has not been able to transmit because of the separation of that time. No doubt that the light of true arts would not be removed by the blinding of history, but it could make the opportunity be lost of people to enjoy and exchange. It is good of the time transforming and the national destiny prosperity, finally Madam Hoo Mojong returned to the motherland in her old age, she and her art have been known. After her exhibition held in Shanghai Art Museum, we are able to be appreciate her works from piece to piece on the exhibition in the National Museum of Fine Arts National Art Museum of China, with approach to her mind world, it might be called a historical acquisition and discovery.

Hoo Mojong lived abroad for long time, from Brazil to Paris, for several dozens years she walked forward consistently and persistently with the exploration on the way of her own art, and has obtained outstanding achievement. In fact, the way Hoo Mojong chosed is a lonely and silent path of art, which is silent with nobody walking by. She looks like a lonely “traveler”, falling diving in the art ideal of

herself, doing farm work silently in her art world, but this kind of persisting of art is admirable! Viewing carefully her works, we can appreciate a female artist’s silent inner world as well as her special observation and the way of thinking to the world, meanwhile can feel the shape and color of life on her describing, then all her artistic style appearing at once.

From Hoo Mojong’s early works, it shows she is a talent painter revealed early with extremely artistic brilliance. In extant character sketches and water color work of 1950–60, a kind of extremely expressive powerful lines and innocent spreading colors are unified, painted such relaxed as a master without vulgarity, which is completely a great artist’s skill! She can catch closely the appearance of objects, which shows obviously her extreme sensitivity to life; her perception expression without doctrine constraining, especially the flexible utilization of two language factors as lines and scaled, has established her whole expressionism trend of art. Along with the time past, her style has changed from appearing externally gradually towards containing, from enthusiastic towards dignified, from smooth towards solid, finally has formed a unique style of structural expressionism.

What Hoo Mojong’s art touches us is her unique feeling and experience transmitted to the life world. She is a painter who walks unceasingly into the innermost feelings, and is sensitive in the bustle of reality, but observes calmly to the reality, with her paint brush to construct a spiritual space connecting with and beyond the realistic world, and guards for a long time in this space. Her portraying people are mostly about a corner in city, there, the ordinary character is living by the ordinary condition, is only some simple forms in her portraying. Her classical theme is still life, a piece of bread, a pumpkin, several apples, several bananas, these “still life” not paid attention to in the life, become natural leading voices. The life entrusts to her special eyes for observing the world, and she just leads us into the world of life drawn by herself. In my opinion, Madam Hoo Mojong has precisely drawn the essence of life by the determination of life. This kind of drawing to the scenery is just as Jing Hao (Chinese ancient master of painting lived in Five Dynasties) said, “The painter; is the painting, considering the physical images to make it real.” Those enlarged still life are speaking out about the true meaning and proud of life as in blossom and in bearing to become mature fruits, the painter has transmitted her life condition being with them and her life demand conversing with them in a way of watching closely. “The picture” and “the speech” in the picture complement each other, interweaving a kind of visual appreciation and grateful joyfulness. Those interesting “Toy Series” show specially a unique intellectual flavor of life. In her eyes, the toys is also alive in their own world. “Toy Series” is just like “People Series”, the painter attempts drawing clearly what she observed, but presents us actually

aratively with the still life and the people series, the few landscape paintings of Madam Hoo Mojong is actually other scenes – outside of lonely window, white clouds are floating, big trees are breathing, chair is speaking, without disturbance from crowd, also without miscellaneous noise, in a quiet peace, the world with nobody as leader role is immersing. These sceneries are some scenes which suddenly meet us in our life, silent and touching, deeply move the one viewing the pictures. This is not only a woman’s exquisite recollection to the life, a painter’s daydream to the survival environment, but also the uncommon thinking and the trace of traveling in her art life.

It’s very difficult to explain point by point the motives on each piece of Hoo Mojong’s work, also very difficult to estimate her actual mood in front of these extremely common flowers and plants, the fruits and the sceneries; but, there is one point affirmative, besides the love to the natural life, when she faces common things, her mind and emotion are certainly in a transcendence condition, in other words, when she descript realistic physical images, her feeling is definitely not only about the physical images she’s looking, but is a kind of mood of big love to the reality. When she’s making forms with touch, color, shape, and line, what she creates is a situation, and what she pursues is a destination of soul and emotion. Otherwise, it will be difficult to understand why she could keep facing day by day for several dozens years to the very few class of objects. To her, these objects are spiritual symbols which would never remove their lights of life. In the Western modern art history, Van Gogh concentrates on the sunflowers born from the earth, Morandi concentrates on the bottles and pots in his studio, both of them are regarded as the model of spirit. The former is passionate, whereas the latter is apathy, they are all the touching way to express the spirit of life. The works of Madam Hoo Mojong have the same style and sentiment with both of these two masters.

Whatever in the style or the connotation, the art of Hoo Mojong has increased the unique chapter for the Chinese fine arts from latter half of 20th century to now, thus she became an artist belonging to the art history. For example: the artistic profession of her living in overseas, had been full of difficult exploration of Chinese artists to think and support themselves in the Western art culture collision they experienced directly, which is worth researching and developing; how her style formed and especially the source of western modern artistic origin in the style and the Chinese tradition artistic concept, also is worth making deeply inquisition; even more there are many stories might be described about her past experience and present events.

As she warmed the images of life she painted with her sincere heart, her art will also be warming the world.

Hoo Mojong : O DU G VLOH FH H GH OD IHUPH 1

Fan Di’an

Conservateur du Musée des Beaux-Arts de la Chine

Pour l’histoire des beaux-arts au 20e siècle, le nom Hoo Mojong est une absence historique. Pendant longtemps, Hoo Mojong ne participait pas aux activités du cercle des beaux-arts en Chine, alors que l’isolement du pays à cette époque-là nous empêchait d’être informés de ses activités à l’étranger. Bien que l’écoulement du temps n’affaiblisse pas le charme du vrai art, il peut quand même rater notre meilleur occasion de l’admirer et d’interagir. Heureusement, l’ère a changé : Hoo Mojong est rentrée dans son pays natal dans sa vieillesse, son art dès lors connu et compris par nous. Après son exposition de peintures au Musée des Beaux-Arts de Shang’hai, cette fois-ci, ses œuvres sont venues au Musée des Beaux-Arts de la Chine, en nous offrant une belle occasion pour les admirer de tout près et un beau voyage vers son monde intérieur. C’ est une decouverte historique.

De Brésil à Paris, Hoo Mojong s’ est établie outre-mer depuis sa jeunesse.

Pendant ces dizaines d’années, elle a exploré sans cesse sa voie de l’art et a obtenu un succès considérable. En fait, le chemin qu’elle a choisi est d’ autant plus tranquille qu’elle est la seule à y marcher. Elle est une voyageuse solitaire, absorbée dans son rêve d’art, cultivant son art paisiblement. Qu’ on est frappé d’admiration par la persévérance dans sa poursuite ! C’est en scrutant ses œuvres qu’on peut entendre son monde serein, connaître son point de vue spécial envers toutes les créatures et découvrir les formes et les couleurs de la vie sous son pinceau où montre son allure d’art.

Dans ses œuvres de la première période, il est facile à constater qu’elle est une artiste douée dont les talents artistiques se manifestaient très tôt. Dans ses croquis de personnes et aquarelles dans les années 1950-1960, des lignes parlantes est des faces vaguement colorées sont combinées d’ une manière relaxée, aisée et originale. Cela nous rapelle de la technique des grands maîtres. Elle saisit bien le dynamisme de son objet par son sensibilité extraordinaire sur la vie et au lieu de se limiter dans les cadres traditionels, elle utilise d’une façon flexible les deux facteurs— la ligne et la face, qui prédisent son style espressionniste. Avec le temps qui s’écoule, le caractère de ses œuvres est passé de l’extériorisation à la discrétion, de l’enthousiasme à la densité, de la fluidité à la solidité, et un style unique a enfin y pris sa forme.

Le plus émouvant dans l’art de Hoo Mojong est ce qu’elle exprime sa compréhension unique de la vie. Elle concentre son attention sur son cœur: Sensible aux bruits du monde extérieur, elle observe la vie réelle d’une façon calme et construit un coin du monde spirituel à la fois relatif a la vérité et détaché du monde matériel, où elle demeure pour longtemps. Elle préfère à choisir un endroit reculé de la ville avec des gens ordinaires menant une vie modeste comme l’objet de son oeuvre ; sous son pinceau, on ne voit que des figures tout simples. Son sujet représentatif est la nature morte : un morceau de pain, un potiron, quelques pommes, plusieurs bananes. Ces choses « mortes » peu notables dans la vie quotidienne deviennent ici des porte-parole vivants de la vie. Elle est douée des yeux particuliers pour observer le monde et puis nous emmener dans sa description. A mon avis, Hoo Mojong a dessiné l’essentiel de la vie par la conscience de la vie, comme Jing Hao a dit, « Dessiner, c’est de dépeindre, de tirer le vrai à travers les images. » Les choses agrandies dans les peintures de Hoo Mojong semblent exprimer leur émotion et leur gloire de fleurir; fructifier et mûrir; et c’est en prenant une place tout près d’eux que le peintre présente son coexistence avec eux et sa besoin de dialoguer avec eux. L’image et les mots là-dedans se complètent, se traduisent, et s’entrelacent à un plaisir visuel. Surtout la série des JOUETS manifeste le souffle vivant de la créature qui appartient uniquement au pinceau de Hoo Mojong. A ses yeux, même les jouets vivent dans leur propre monde. L’expression de cette série est similaire à celle de la série des PERSONNES : Le peintre essaye de décrire clairement son observation, mais en nous montrant des images vagues. Les personnages dans la peinture

soit tourment le dos au spectateur; soit abaissent leur tête en contemplant, chacun est un unité de vie et une dure existence. En comparaison avec ces deux séries-là, ses peintures peu nombreuses du genre paysage sont baignées dans une autre atmosphère : à travers la fenêtre, les nuages flottent, les arbres respirent, la chaise parle, sans la foule agitante ni les bruits divers. Le monde sans l’homme comme sujet est plongé dans la paix. Sitôt qu’on rencontre ces paysages tranquilles et émouvants ,on est frappé profondément. Il s’agit là non seulement des sentiments raffinés d’une femme, ou des illusions sur les alentours d’un peintre, mais de la réflexion extraordinaire et de la trace de son voyage de l’ art.

C’est difficile pour nous de traduire le motif de chacun de ses œuvres ou chercher à saisir son vrai sentiment face à ces fleurs, fruits et paysages ordinaires. Mais on peut quand même affirmer qu’ à ce moment-là, son cœur s’élève au-dessus de ces choses quoditiennes ; c’est à dire, plus que de la simple perception des images , elle a dans son cœur un grand amour pour le monde entier: Quand elle décrit les objets avec le pinceau, les couleurs, les formes et les lignes, elle crée une situation et y cherche un aboutissement de son émotion. Voici pourquoi elle a pu se tenir devant ces objets monotones des anées et des anées. Ils sont devenus pour elle un symbole spirituel qui ne vieillissent ni décolorent jamais. Il y a des exemples similaires dans l’ histoire de l’art occidental contemporain : Vincent Van Gogh se passionne pour les tournesols sur la terre, alors que Giorgio Morandi se consacre aux pots et bouteilles dans son atelier; celui-ci est calme et celui-là est éclatant, mais ils éveillent tous les deux des résonances des spectateurs par leur style émouvant. Les peintures de Hoo Mojong ont en même temps le charme et le tempérament de ces deux grands maîtres.

L’art de Hoo Mojong complète notre histoire des beaux-arts dans la durée de la seconde moitié du 20 siècle à aujourd’hui avec son contenu et son style. Permettez-moi de citer quelques exemples : dans ses expériences de vivre outre-mer ne manque pas de la peine pour s’ établir et réfléchir sur le choc avec la culture occidentale de l’art, qui puisse faire l’objet de notre recherche approfondie avec des comparaisons ; la formation des caractères occidentaux et orientaux qui coexistent dans ses œuvres mérite notre exploitation ; en outre, ses histoires sont miraculeuse dont on est intéressé à la description.

En particulier, je tiens à remercier sincèrement Madame Hoo Mojong pour sa donation généreuse pour l’Etat : à l’occasion de son exposition de peinture à Pékin, elle donne un nombre de ses œuvres au pays que le Musée des Beaux-Arts de la Chine conservera pour toujours. J’apprécie beacoup l’esprit désintéressé et la générosité de Madame Hoo Mojong, qui sont remarquables surtout à nos jours où le marché d’art est prospère et les prix des œuvres s’ élèvent sans cesse. Son art réconfortera tout le monde de la même façon qu’elle a réconforté les créatures sous son pinceau.

真挚

质朴

大师风范的艺术

庞涛

2007年4月于北京

20 多年前在长期定居巴黎的两岸华人画家聚会中，第一次认识一位女画家，大家都称她为贺大姐。后来有一次我去 Place d’Italy 的中国商场购物，刚巧在入口处遇到贺大姐出来，她热情地告诉我她家距此不远，邀我去她家。我想，在国外大家都很忙，我是初次来购物，说不准时间，就说下次约好再前去拜访。不知过了多久，当我走出超市，完全没想到贺大姐拿张报纸，正在读报，她还等在超市门口。当时我心中真是抱歉万分！马上随同到她的家中，彼此之间竟然一见如故，相互率直地交谈、倾诉与讨论，颇有相见恨晚之感。

她的家就是她的画室，我很快从她的画中感受到画如其人，真诚、朴素、大方、刚劲有力。当时她画的是巴黎下层挣扎在贫困线上的人们，一块面包、一个苹果都来之不易。画面上的人物没有欢笑，更没有媚俗，他们质朴、惆怅、苦闷，但不失希望；即便画的面包 Baguette，也是棍式最便宜、最普通的面包，水果也是最常见的，都是挣扎在贫困线上人们的食物。而那玩具系列亦非迪斯尼乐园之类，而是苦中作乐或自娱自乐的活动。全然没有一般人们想象中巴黎的浪漫与美妙，这正是贺大姐作品与众不同之处，那些发自内心真挚的苦涩和悲凉，也显现出作者不凡的坚韧与执着。她告诉我，潘玉良曾经看了这些作品后说：如果你决定走这样一条探寻艺术的路，你今后会很艰苦的。但贺慕群毫不动摇地坚持着，义无反顾地投身忘我的艺术境界，表达发自内心的真情实感，不会去讨好媚俗，更不会堕为物质追求的奴隶，这才是真正的艺术家! 这才是艺术的真谛所在。

贺大姐的画正如平日生活中的她，极为简朴随意，这是她与生俱来的气质所致。记得一次我与她同行，出门前她穿上一件新外套，一路上就觉得浑身不自在，一百个不舒服。当时我开玩笑：“你就忍一下吧! 这件也是极普通的上衣，放心吧，引不起任何人的注意。”这才勉强不再唠叨“难受”，可还是一副无可奈何强忍的表情。这些生活侧面可以佐证她那并不多见的凝重画风，并非别出心裁地刻意追寻，而是她的气质、经历、感悟的自然流露。

身为画家，画本身就是画家的全部语言。画，一目了然，甚至可以冲破各国不同语言的障碍，被不同文化背景的人们理解。画家有时甚至连个标题都嫌多余，因而许多作品干脆标注为“无题”。

贺大姐画中的人物造型十分简洁，高度概括，率真大气。她的笔下不少具象的油画人物，头部简洁到只是一抹黑色，再通过极概括的肢体语言，少量的几种配色，粗犷有力的线条构成画面，其涩、简、沉、拙、稚的品味，与甜、

媚、艳、俗、浮、繁鲜明对立。这种艺术品味除了本人的气质和修养所致，也是她几十年在巴黎，尤其是在大茅屋学院 La Grande Chaumiere 熏陶的结果。这个学院教学氛围十分自由，鼓励寻找发挥每个人不同的艺术个性。

在此再例举贺大姐七十年代两幅“无题”，一幅作于1971 年，画面上三位男性背影，协力在移动一个巨大的轮盘，画面基本是棕黑及灰黄色调，具有强列的震撼力。另一幅“无题”作于1976 年，是一男子坐在可升降的凳子上，只取了下半部份，这是司空见惯的情景，但此画面却是独一无二的。作者的画风虽然粗犷，但观察事物却极细微，而且角度与众不同，别有洞天且具新鲜感。我欣赏她在艺术风格上的独具一格，更钦佩她的坚强毅力! 除此之外，贺大姐的版画更加自由奔放，有许多好作品，观者将一目了然，自有体会。

我俩的画虽然风格完全不相同，但我们之间心灵相通。在此，向你祝贺与祝福，我的老朋友!

SINCERE

UNADORNED

THE TOUCH OF MASTER ART

By Pang Tao

April 2007, Beijing

More than 20 years ago, in a party for Chinese painters who settling down in Paris for a long time, I met a female painter first time, everybody called her Sister Hoo. Afterwards once I went to Place d’ Italy’s Chinese Market for shopping, I coincidentally met Sister Hoo in the entrance, she told me warmly her home was not far from here, and inviting me to have a visit. I thought everybody in overseas were all busy, I went shopping for the first time, and could not permit the time. Therefore, I said I would visit her next time. I was not sure how long it had been passed, when I went out the supermarket, I could not image that Sister Hoo was reading a newspaper in the entrance of the supermarket to wait for me. I extremely regretted at that time in my heart! I accompanied her immediately to her home. We felt like old friends between each other at the first meeting, and had a straightforward conversation. It was a pity that we have not met earlier.

Her home is her studio, I felt immediately from her pictures that they were just like her: sincere, simple natural, vigorous powerful. At that time she drew the Paris people who were struggling in the low-income level, a bread, an apple were all hard-won. On the pictures, those characters do not laugh heartily, do not curry favor with the world, they are plain, disconsolate, depressed, but do not lose the hope; Even to draw the bread Baguette, also is the stick type which is cheapest and the most ordinary, the fruit is also the most common, all are the election struggles those people living in the low-income level. And that toy series is also non-Disneyland style, but is the kind of trying to find pleasure inside suffering or the self-entertainment for happiness. The works are completely not the normal images about Paris’s romantic and the wonder, which is precisely out of the ordinary, these bitterness and desolation expressed sincerely from heart, simultaneously appears the artist’s uncommon tenaciousness and rigid. She told me, Pan Yuliang once looked at these works then said: If you decided to go this way of art, it would be very difficult from now on. But Hoo Mojong has been persisting unwaveringly, proceeding without hesitation to the selfless creating of art, to express the true feelings from heart, never pleased the popular world, or dropped for the slave pursuing material. This is the genuine artist! This is the true meaning of arts, and so is the value.

Sister Hoo’s drawings are just like herself in daily lives, extremely simple and casual, it is from her nature born. Once she and I would travel together, she put on a possibly new coat before she went out, and felt uncomfortable all the way. At that time I made a joke: “Please have endures! This is a very normal coat, it cannot direct anybody gazing you.” This profile of life may evidence her unique

style of drawing which is not out of ordinary by design but a natural revelation of her temperament, experience and awareness.

As a painter, the drawing itself is all the painter wants to say. Paintings, visible by a glance, even can break the barrier of various different languages, understood by people from different cultural. Sometimes, the painter even doesn’t need a title, so many works are labeled simply as “untitled”. Therefore, what I write here is purely unnecessarily.

The characters on Sister Hoo’s drawings are extremely succinct, highly summarized, with master style. Very many works compares with it, obviously less than her power of entirety. Seeing many figural characters on her oil paintings, there is just black for the heads and faces, with highly artistic condensation of body language, few kinds of matching colors, and powerful rugged lines to constitute scenes. Their obscure, simple, profound, inarticulate and childish taste, are opposite absolutely and brightly to sweet, seductive, amorous, vulgar, superficial and complicated. This kind of artistic taste is not only from the personality of the artist herself, but also her life of several dozen years in Paris, especially from the study at Academie de la Grand Chaumiere in Paris. This academy teaches extremely freely, encouraging displaying different art individuality of each person.

I’d like to enumerate two pieces of oil paintings by Sister Hoo in 70’s which are named “untitled”. One was painted in 1971 with three men’s backs, moving a giant wheel together. The basic tone of the painting is black brown and the yellowish gray, showing a strong strength. Another “untitled” was painted in 1976. It was painted a man sitting on stool like a riser, which is a common scene but she only took the lower part to paint, then it shows actually unique. It explains that although the artist’s style is rough, the observation is extremely slight; moreover the angle selected is out of the ordinary, with hidden but beautiful spot. I appreciate her art to be in a class by itself, and admire her strong will! In addition, the Sister Hoo’s print works are more free and open, so many good works are clear at a glance by the viewer’s innate experience, I will no longer give unnecessary detail.

Although our paintings are completely different, our minds are interlinked. Here, I’m sending you my congratulation and blessing, my old friend!

沉默的视觉

—— 贺慕群油画评述

漆澜 徐可

历史的个性是严密的求证，而艺术的个性是自由的象征。我们相信，艺术家和理论家脑袋中存在着两本截然不同的艺术史。曾问过一位朋友：“你如何看待当代批评家对你的评价？”他的回答充满了智慧，简练而警策：“理论家运用历史的方法，或许可以轻松归纳、概括出一个时代，而艺术家却要在历史的缝隙中安身立命”。“在历史的缝隙中安身立命”，这句话用在贺慕群身上再合适不过了。她沉默地待在时代的缝隙中，只有细心的，和她一样敏感的，或者至少有艺术同情心的人才能惊讶地发现——一种惊心动魄的迟暮、孤独、单纯、简练、质朴，还有一大堆被主流批评家轮番使用的褒义词都适合她。你如果是有心人，别只顾看着热闹处，艺术的“异在”本身就是一种孤独，首先是一种敢于孤独的勇气，还必须是一种如信仰一般的自觉追求。这种日渐被抛弃的艺术伦理，却让人意外的发现，贺慕群因它而格外的迷人，她因“异在”而独立，因“异在”而超越了主流的价值选择和流行的美学趣味，她靠艺术最近。

尼采有句经典言论：“艺术是天才设定规则，庸才跟着走。”如果暂时还不能肯定贺慕群是否真正是天才，我们得先弄清楚自己是否有甄别天才的眼光。

天才，多么沉重的字眼！如果不把它理解为人类的个体偶然性，我们将抱怨上帝的不公平。同样，艺术，尤其是那些给人们带来意外和惊喜的艺术，我们也宁愿把它理解为历史的偶然性。正是如此，那些偶然的、边缘的，在我们习以为常的规则和教条之外，为我们带来意外和惊喜的人写就了艺术的历史。至少在这一点上我们要感谢他们——是他们的个性和偶然性，补充或修正了我们对历史的概念化认识，让历史变得有魅力，也让我们的历史情感变得生动而丰富。于是，艺术批评乃至历史写作，便在这部由天才的偶然性写就的历史中归纳出了历史的必然，并得出体系严密的方法，进而以此去选择和解读天才。如果你只需要对艺术拥有大致的印象，诸如流派、风格之类的表层认识，这种方法没有什么不妥，它无疑会给你带来历史认知的安全感。比起时下流行的哲学比附和政治隐喻来，至少还更为靠近艺术——但它太不适合于沉默而边缘的贺慕群了。

自洋画运动以来，贺慕群是中国架上艺术的一个特例，她偏离中国主流绘画的演进轨迹，游离于近代、当代的话语场景之外，超越了我们惯用的评介体系，让我们的批评话语陷入了黑洞，一点不夸张，正是她的创作与我们引为典范的主流价值取向的错位，决定了她边缘而艰难的创作历程。在绝对自治的绘画王国中，她艰难地留守着一块远离政治意识形态和流行美学趣味的领地，

如果你没有自诩主流的妄自尊大，面对她的作品，不是同情，而是尊敬！她创作得艰难，这让我们对她的评介也一样艰难。

贺慕群1924年生于宁波，祖父是一位有名的中医，乐善好施、慷慨豪爽的性格对年少的贺慕群影响很大，也铸就了她日后有勇气独立面对困境的坚毅性格。祖父藏书颇丰，贺慕群从小就喜欢读祖父的书。抗日战争期间，贺慕群举家搬迁到上海，白天她打工赚钱，晚上在夜大学习。她回忆自己早期的学习历程：“家无恒财，但很快乐，画画是爱好，只能利用业余时间。解放前，去到台湾，1950年移居巴西，除为生计外，业余时间自己创作。”1950年代在巴西，凭借对艺术的敏锐感悟与不断的努力，获得了圣保罗资历最深、实力最强的Sao Luis画廊的赏识，并与她签约合作。贺慕群早期的作品因大量藏于南美，或因其生活的变迁而散佚各地，已经很难再现于观众面前。但我们可以从《玩具系列》中推测出她早期创作的大致风貌，同期大量的铜版画作品如《谈话》、《小狗》、《坐女思考》、《蹲着》、《树下》、《渔网》等，在一定程度上也为我们考察贺慕群早期创作提供了宝贵的参考。

贺慕群属于中国第二批留欧艺术家，从艺术风格和美学趣味来看，贺慕群的早期创作是中国“洋画运动”的延续。从1965年定居巴黎至1990年间，她的作品明显受到“后印象派”和“巴黎画派”的影响，形式构成简洁，自觉追求平面意味，绘画语言介于书写与制作之间，色彩优雅而略带忧郁，情绪敏感而克制，具有早期“表现主义”比较温和的表现性格（通常可以把这类风格归属于中国“准后期印象派”）。尽管贺慕群从未进入过正规的艺术院校，但她凭借自己的天赋和勤奋，在1968年巴黎“妇女沙龙展”中获油画大奖，嗣后，在欧洲各国巡回展出。

贺慕群身世曲折，早年辗转于中国台湾、巴西和西班牙，1965年定居巴黎，旅居法国三十多年，1996年回国定居。传奇的人生经历，对世界各地不同艺术传统的切身体验，以及深入、沉潜的绘画形态研究与实践，使她的创作在融合了各种风格后，呈现出超拔于同辈国内艺术家的风貌。常年的海外生活使其创作游离于中国主流油画的发展脉络之外，令我们无法用“中国式”的视觉经验来解读她的作品；其次，她在法国居住的三十多年间正赶上西方当代艺术，诸如波普艺术、抽象表现主义、新写实主义、行为艺术、装置艺术、多媒体艺术等，如火如荼地向世界各地推进的潮流。然而她不为潮流所左右，依然执著于架上语言的探索，这使得我们无法将她放在现今流行的“国际化”或“当代化”的语境中来评判。

自洋画运动以来，中国架上绘画一直处于意识形态和社会学的双重操控之中，因过于强调宏观美学而忽略了艺术的个性价值，因此，考察贺慕群作品风格的流变，对于补充和丰富中国油画发展史中“个体价值”案例具有重要的学术意义。贺慕群的创作历程跨越了半个世纪，从“洋画运动”到中国“后现代”，贺慕群与这条发展线索相平行，但没有交点。如果以这条线索来归纳中国架上艺术的发展历史，贺慕群无法进入历史考察的范畴，她的价值体现为自觉的“个体性价值”，这在现代主义论述中通常属于“精英”和“异在”的价值属性，不仅仅是艺术属性，更是一种文化立场和姿态，因其高度的“独立”和“异在”而不依赖于任何政治的或社会学的价值认同，注定孤独，注定寂寞，因其价值取向和实践方式已与当代社会学策略和商业策略背道而驰。只有突破单一的价值判断和空洞的宏观描述，将研究落实到“个体性价值”上，我们才能够领略到更为生动、更加丰富也更为真实的艺术史。这不仅仅是出于对艺术创造的尊重，同时也是对历史的尊重。

贺慕群风格最成熟、数量最多的作品是其静物系列。她的绘画在色彩上延续了“印象派”的研究作风，并自觉地吸收了“后印象派”的构成关系。她不厌其烦地认真研究静物的体面结构和光色关系，将物体的厚度与空间的纵深感压缩于如浮雕一样简洁的结构之中，以色彩的冷暖关系和平面的秩序来暗示空间透视，造型严谨、结构缜密、色彩单纯、笔触浑厚而凝重。贺慕群注重物体的形式意味，刻意在每件物体上挖掘出它们的独特个性，其作品在视觉上给人以强烈的陌生感和神秘感，具有一种相对温和的表现主义气质。她的创作始终执着地遵循着这样一种理念：那就是关注日常生活中最熟悉的物象，在不断的抒写和描绘中使它们趋于完美，这些与日常生活息息相关的平凡之物在反复摹写中被赋予了超越于物象之外的精神意义。塞尚曾说过，“一幅画首先是，也应该是表现颜色，历史、心理，它们仍会藏在里面”，“我打算只用色彩来表现透视，一幅画中最主要的东西是表现出距离，由这一点可以看出一个画家的才能”。形象大于语言，贺慕群和塞尚一样，都是长于形态而不善于叙事或情感宣泄的画家，他们的情感掩藏在物象背后，静默而深沉。

《玩具系列》创作于1960年代末。作品多以母子、孩童嬉戏为主题，人物多以粗犷的线条勾勒，大胆舍弃了细部的刻画，造型简练有如剪影，笔触间透露出她曾经被南美生活所浸染的异国情调。人物三三两两，在空旷的环境中拥抱玩耍，背景近于平涂，色彩响亮，与凝重的主体人物形成强烈的视觉反差。作品虽称《玩具》，但画面并未出现玩具，削减了叙事性，极大拓展了想象和象征的空间，从素朴的形态和简洁的物象中透出一种朴素而平淡的

生活气息，是一种淡淡的喜悦，抑或一种浅浅的忧郁。这个系列让她获得了1968年法国巴黎“妇女沙龙展”的大奖，也令她在法国乃至欧洲艺术界声名鹊起。

1965年，年逾四十的贺慕群终于来到她向往的艺术之都巴黎，但她放弃了国立美术学院的录取通知，那时的她认为系统地学习某大师某流派的技法和风格，对经历了波折生活和广泛游历的她已经失去意义，决定自学并独立创作。她几乎每天都到一个叫大茅舍画院的地方画素描、速写和油画。

1970年，由于贺慕群在欧洲取得的艺术成就，法国文化部为贺慕群安排了一间专用画室，她也开始创作一些大尺寸的作品，并一直延续至今。《静物系列》就是这个时期的代表作，这个系列包括水果、蔬菜、瓜果、花木和面包等。最初人们往往更容易把它们当作是传统意义上的静物作品来欣赏，这些作品构成讲究、色彩微妙，大多是直接写生，语言质朴，情绪舒缓，流淌出浓厚的平民化气息。这种绘画气质别具一格，既有别于巴黎式的中产阶级趣味又不同于东方的文人性格。记得陈士文曾在一篇文章中提到了早期中国留法学生的生活状况，“中国留学生以勤工俭学居多，只有做工，少有机会读书，……我们常常谈到艰苦的生活，也会谈到绘画性、艺术性的问题”。这正是1960年代独自在巴黎求学的贺慕群的生活状况。她经常是手拿一块面包出门，在画院里一画就是一整天。“握住”是贺慕群作品中反复强调的情节，也是她生活细节一个真实的写照，对美好生活的渴望，她使不断出现于画面的手变得粗大有力，金黄色的苹果与浅棕肤色的手、鲜红色的苹果与黄白肤色的手突兀地充斥于整个画面，有时粗大的双手将面包紧握胸前，面包、水果在手里面成为绝对的主角。在她的这些静物作品中隐约透露出一种宗教般的对食物的感恩和顶礼膜拜的情绪。很多人都对贺慕群孜孜摹写的题材感兴趣，不理解她为什么能几十年如一日的画同一类题材，她说“画什么不重要，重要的是表现出艺术家的思想和感受，我画我熟悉的、每天都能看到的東西，它只是我思想的载体”。

有人说贺慕群的《静物系列》有塞尚、高更的影子，不错，贺慕群说这两位大师都是她喜欢的。然而把贺慕群的创作简单地归结为对以往大师的继承还是有失公允的。她广采博取，从未局限于某一家一派的风格。贺慕群着力强化了静物的性格特征，甚至是把静物当成人物来画，改变了传统静物作品“摆”的静态性格，使画面获得了多重复合的情感内涵。她把蔬果、花木、面包等放入一个真实的生活场景，或者干脆省略场景，甚至把它们放置于自然当中，并用不同的色彩塑造出它们不同的性格。在1970年代至