

贺慕群：寂静与坚强的艺术

范迪安

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”。很长时间内，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弥显寂静的艺术道路，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向的画家，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喜悦。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。贺慕群老师的作品，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！这就象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。