

中国近现代名家画集

徐悲鸿

天津人民美术出版社
锦绣文化企业

徐悲鸿 1895~1953

中国画革新的伟大实践

徐悲鸿纪念馆

不论是东方还是西方,也不论是采取具象还是抽象的表现形式,艺术从来都是时代精神的表征和民族血脉的重要部分。二十世纪上半叶构成中国绘画宏伟篇章的一代画家令人由衷钦佩,就因为他们能在中华民族处于水深火热之中,个人生活困苦不堪的时代,面对因循守旧,泥古不化的艺术状况,以难以想像的坚韧性,殚精竭智,勇于开拓,终于在与西方文化的碰撞之中,使中国绘画焕发青春,步入现代。徐悲鸿就是这样一位承前启后,继往开来的艺术大师。

汲取西方文化之精华,为我所用,是这一代画家致力的方向和成功之路。尽管中西绘画从历史渊源,审美传统,艺术趣味,乃至材料的选择运用上讲,都有巨大的差异,甚至截然相反之处,但它们却有一根本的共性,即随时代而变化、前进,向自己对立的一方学习,以丰富自己的表现力。如果说西方艺术在近代的本质性变革是从莫奈、凡·高等印象派画家受东方影响之后开始的,其核心在于使写实达到极致的油画趋向写意,那么,中国画的革新则是由徐悲鸿等对西方艺术作过长期深入研究,熟谙两种艺术异同的画家成功地进行的,它为一直介于写实和写意之间的中国画注入了科学,精湛的造型功力和对形体、结构、空间、色彩关系等的精确认识,使画家极具把握地通过以形写神,达到形神兼备,从而大大加强了对事物本质的刻画与突出。这一努力的结果首先体现在彻底改变了当时中国画中几乎不见人之活动的可悲局面。徐悲鸿笔下的人物皆动态生动,传神阿堵。不论是“见其精而忘其粗,在其内而忘其外”的九方皋,浴血厮杀、高呼猛进的楚国将士,还是日暮倚修竹的高洁女子,上下百丈石阶挑水的巴人,均闪烁着感人至深的华夏精神,在完美和谐的环境烘托之下,给人以呼之欲出之感。《愚公移山》、《船夫》、《山鬼》更把对于表现力度至关重要的裸体引入中国画中,气势逼人。《愚公移山》专选润渗性最强的宣纸,挥写尺寸巨大,处于剧烈运动之中的众多男性裸体,强劲无比的线条与虚和妙丽的渲染造就移山填海的火热场面。它在中国人物画的发展中,实具有划时代的意义。

复兴中国绘画的责任感使徐悲鸿在对西欧艺术进行长达八年的刻苦钻研之时,始终冷静

清醒,他汲取的是古典主义的坚卓雄健,浪漫主义的激情和运动感,写实主义的朴实自然,印象主义的绚丽多彩。但在艺术创作中,他始终笔工求诸己,蕴以中国文化的内涵,赋予画面以中国特有的动人之处。他的山水画杰作《漓江春雨》把洇墨、渗透的效果发挥得淋漓尽致,运用大泼墨造成秀丽深远的意境。除了一叶扁舟,画面几无线条,全凭墨块中巧妙的留白,令若隐若现的村庄,错落有致的树木闪现于鬼斧神工的山丘之间。那空灵的山光与荡漾的水彩同西方印象派创始人莫奈笔下的阿让德实宝有异曲同工之妙。莫奈融化线条,依靠的是颜色的交响,而徐悲鸿运用的是水墨的酣畅。两种艺术均匠心独运,另辟蹊径,使基本造型手段放射出奇光异彩。

在动物画方面,许多中外观众把徐悲鸿与法国浪漫主义画马名家籍里柯、德拉克罗瓦相比较。徐悲鸿的马一反中国历代以线勾勒的工细画法,创大写意风格,结构严谨,特点鲜明,激情澎湃,矫健英俊,的确与法国浪漫主义大师的作品具有同样强烈的感染力。不过,它之所以特别为中国人民所珍爱,成为中国画的象征之一,还在于它深刻隽永的内涵。它饮水思源,哀鸣思战,天涯万里寻芳草,不载虚伪亲善人。一如画家笔下逆风而飞的麻雀、雨中高叫的雄鸡、笃实敦厚的水牛、负伤而不失威严的猛狮,它已是画家的寄兴与自况。具有高尚情操和深厚文学修养的艺术家就是这样在欲穷造化之奇的同时,执著地进行着人生究竟的求索。

对于经数千年而形成的传统,在任何一点上试图改革发展,所需经历艰难困苦是可以想见的。而徐悲鸿在人物、山水、花鸟、动物领域都有创新的卓越成就。这就不仅仅是他的博学 and 天分所致,而更是数十年不断刻苦实践的结果。他巧妙地将明暗融入渲染,不留痕迹地把点、线、面结合在一起;他发明了用漆刷描绘粗大硬直的毛竹,用线束锋拉出细长交错的柳条;他在天中加墨、水中加影;他用白粉在灰色皮纸上点出怒放的腊梅,将云贵土纸全部浸水而作出迷人月色。这种崭新的艺术语言对中国画的发展产生了深刻影响,极大地拓宽了传统中国画的内容和形式。在工具使用上画家表现出能在各种困难之下驾驭自如的高超技艺。哪怕十分粗陋的材料,经过他的手,也能显现出神奇效果,成为前无古人的独造。

作为传统中国画灵魂的线在徐悲鸿的画上和体面转折、空间关系融为一体。它既给人灵活多变,流畅潇洒的美感,又在写物造型上起到西洋画中面的作用。《李印泉》一画上,我们可以看到徐悲鸿用白描表现出丝毫不让于明暗法的体积感和质量感。在头发和须髯的造型上,更把中国毛笔的独特魅力用到出神入化之境,以一当十,丰富无比。

即使是使用西方的材料、工具,徐悲鸿也着意使画面充满中国韵味。在他的素描中,线始终占据重要地位,令人感受到对于形式美的追求和力量无处不到的痛快。它生动自然而富有变化,随心所欲而典雅飘逸。画家还喜欢用灰纸来省去颜色层次和背景,尽管削弱明暗对比,并以大块略去阴影的手法,收言简意赅之效,突出物象的神韵。他的油画创作运用类似镶嵌的独特技巧,把大小、长短不同的块面“贴上”画布,其雄浑深厚有如金石的铿锵作响。微妙的紫色和绿色传达出典雅的氛围。那一株大树横亘上下的《喜马拉雅山林》用中国毛笔绘出的翠竹枝叶,以刮刀出皴法之妙的《桂林山水》无不以隐秀雄奇的中国气派令人神往。

“元气淋漓障犹湿,真宰上诉无应泣”,对祖国无比深沉的爱,视艺术为生命的精神,雄厚的中国文化素养,非凡的敏求与刚毅开辟出这条融会中西、博大精深之路,对于在改革开放浪潮中勇猛奋进的艺术家,难道不是很好的启迪吗?

图 版

图 版 目 录

1.	傒我后	24.	女人体背部
2.	田横五百士	25.	男人体
3.	抚猫人像	26.	女人体背部
4.	徐夫人像	27.	女人体
5.	黄震之像	28.	裸体少年
6.	骑兵英雄邵喜德	29.	新加坡船夫
7.	人像(孙多慈)	30.	狮吼
8.	张璠肖像	31.	逢场作戏
9.	箫声	32.	野食余兴
10.	女人体习作	33.	双牛
11.	女人体习作	34.	泰戈尔后园
12.	女人体习作	35.	风景
13.	女人体习作	36.	任继东
14.	男人体习作	37.	谢女士像
15.	喜马拉雅山林	38.	秦琼卖马
16.	喜马拉雅山林	39.	风景
17.	桂林风景	40.	马夫和马
18.	鸡鸣寺道中	41.	女士像
19.	泰戈尔诗翁于其书斋中	42.	人像
20.	徐悲鸿夫人像	43.	露营
21.	睡儿	44.	自写
22.	肖像	45.	泰戈尔
23.	女人体背部	46.	李印泉像

47.	九方皋	78.	农夫休息
48.	愚公移山	79.	桃榔树
49.	愚公移山(局部)	80.	奔马
50.	愚公移山(局部)	81.	群奔
51.	愚公移山(局部)	82.	奔马
52.	山鬼	83.	群马
53.	君墨肖像	84.	宋人匹马长啸诗意
54.	紫气东来	85.	奔马
55.	钟进士	86.	回头马
56.	黄震之像	87.	无题
57.	印度妇人像	88.	奔马
58.	孔子讲学	89.	奔马
59.	贫妇	90.	奔马
60.	在世界和平大会上听到南京解放	91.	双马图
61.	巴人汲水	92.	天马行空
62.	洗衣	93.	双饮马
63.	钟馗	94.	双奔马
64.	钟馗	95.	三马图
65.	天寒翠袖薄	96.	奔马
66.	三仙图	97.	大树双马
67.	巴人汲水画稿	98.	立马
68.	日暮倚修竹	99.	奔马
69.	怀素	100.	立马
70.	落花独立	101.	立马
71.	张采芹像	102.	立马
72.	渔夫	103.	立马
73.	赵姬	104.	马
74.	村歌	105.	马
75.	牧童	106.	奔马
76.	群牛	107.	马
77.	跨犊儿童	108.	印度牛

109.	饮牛	140.	乌鸡
110.	牛浴	141.	群鸡
111.	水牛	142.	壮丽之日忆
112.	新生命活跃起来	143.	乌鸡木槿
113.	负伤之狮	144.	群鹅
114.	狮(续德京旧梦)	145.	日长如小年
115.	侧目	146.	三鹅
116.	会狮东京	147.	鹅闹
117.	虎与兔	148.	鸭子
118.	灵鹭	149.	双鹅
119.	鹰	150.	鱼鹰
120.	飞鹰	151.	鱼鹰
121.	斗鹰	152.	八哥
122.	松鹰	153.	晨曲
123.	鹰扬	154.	松鹤(一~四)一
124.	鹰	155.	松鹤(一~四)二
125.	岗位	156.	松鹤(一~四)三
126.	猫	157.	松鹤(一~四)四
127.	颠预	158.	松鹤
128.	猫	159.	三鹊
129.	猫竹	160.	双喜图
130.	猫	161.	鹊
131.	猫	162.	红梅喜鹊
132.	猫	163.	四喜图
133.	猫	164.	红叶双鹊
134.	为谁张目	165.	鹊
135.	猫蝶	166.	柳枝麻雀
136.	懒猫	167.	芭蕉飞雀
137.	猫	168.	竹雀
138.	风雨鸡鸣	169.	雀竹
139.	鸡凤仙	170.	逆风

171.	鸽竹	186.	白梅
172.	病鹤诗意图	187.	白梅
173.	猪	188.	木棉
174.	西山古松柏	189.	木棉
175.	喜马拉雅山	190.	枇杷
176.	山林远眺	191.	枇杷
177.	喜马拉雅山	192.	紫兰
178.	鸡足山	193.	铁描兰
179.	喜马拉雅山之二	194.	墨兰
180.	墨笔山水	195.	兰花
181.	光岩	196.	秋风
182.	贺江景色	197.	红梅
183.	老杜诗意	198.	秋树
184.	秋蝉	199.	红梅
185.	白梅	200.	白菜