

畫家徐悲鴻

黃苗子 著

北京出版社

57
8

畫家徐悲鴻

黃苗子著

北京出版社

一九五七年

國家徐悲鴻

黃苗子著

*

北京出版社出版

(北京東長安街2號)

北京市書刊出版業營業許可証出字第095號

北京印刷廠印刷

新華書店北京發行所發行

*

開本 787×1092 1/32·印張 12/16·插頁 2·字數 12,000

1957年1月第1版 1957年1月第1次印刷

印數1—18,000冊

統一書號: T 11074·2 定價: (6)0.12元

一、“少小也曾錐刺股”

我国的太湖，山明水秀，有“洞天福地”之称。就在太湖西边三十里地，有一个五、六十户人家的乡村。它属于江苏省宜兴县。这个村子跨着荆溪的两岸，有一座叫做“岳（音計）亭桥”的貫通着，因此这个乡也就叫做“岳亭桥”乡。

1895年（清光緒21年）4月，岳亭桥侧一个穷教書的人家诞生了第一个男孩，这个孩子就是徐悲鴻。

徐悲鴻十九岁以前就生活在这个村子里，他很爱自己的家乡。在他离开家乡十几年后，曾經在一篇自述中描写这个地方說：他家这所房子虽然簡陋，但是有南山做屏風，塘河像一根帶子。太陽和月亮，霜和雪都增加了風景的美丽。他們在这个环境里和打漁砍柴的人作伴，鷄声、狗叫，互相唱答，覺得大自然給了这个地方以無尽的美丽。

我国广大土地的优秀風景，普遍地培养了人民爱美的性格，也刺激了画家們的創作欲念；因此几千年来，我国产生过無数的偉大画家。徐悲鴻从小就生長在这片美丽的土地上，对于一个爱家乡、爱人民、爱艺术的青年，这样的錦綉河山，是具有深切的意义和影响的。

徐悲鴻的父亲是个半耕半讀的村塾老师；同时也是个画师。悲鴻六岁开始跟他的父亲讀書，七岁时因为常常看見父

亲画画，对它發生兴趣，那时就想学画。他的父亲認為七岁孩子年紀太小，不肯教他；但是他念書念到卞庄子刺虎的故事，就偷偷的求人画一个老虎，自己依着样子描繪。父亲知道兒子实在喜欢画，在九岁的时候，就讓他每天摹一幅当时流行的吳友如石印画本。这就是徐悲鴻学画的开始。

徐悲鴻在十岁的时候就能帮他的父亲在画上不重要的部分染顏色。那时他喜欢收藏一些附在香烟里的动物画片，研究动物的表現方法。有一次，他得到一本日本的博物标本画，就很高興地用功鑽研。

兒童时代的徐悲鴻，在这样的一个艺术环境里面生長着。

徐悲鴻的家境清苦，十七岁便在一所中学里教圖画来帮助家用。十九岁他的父亲徐达章先生死去，家里負

徐悲鴻的父亲画的課讀圖。前面坐的就是徐悲鴻，后面执扇的是徐达章。

費很多，弟妹也要他供給，他那時只得在縣里三家學校擔任教課來解決生活問題。

沉重的家庭担子压不住这个青年努力上进的决心，他要求學習，为了自己学美术这个志願，坚决地向一切阻撓着他的困难环境作斗争。这一年，徐悲鴻离开他那風景明媚的故乡跑到上海。

在上海，徐悲鴻無依無靠，不名一錢。他曾經企圖把画寄給“小說月報”賣錢，但是遭到退回。他在無路可走的时候还是坚持下去。

人們都在用鑼鼓爆竹來迎接新年的時候，青年徐悲鴻却在餓着肚子給一家叫做“審美書館”的出版社画画。等到他考進震旦學院讀法文的時候，肚子已經空了好幾天。他是穿着死了父親的喪服，噙着眼淚踏進了這個學校的。

徐悲鴻學習法文，是為了將來留學巴黎作準備。巴黎，是當時歐洲藝術的中心，那兒有不少藝術大師和各種藝術流派，它吸引着全世界的藝術愛好者。

由於他勤學苦練，徐悲鴻的作品逐漸受到社會的注意。當時的畫家高奇峯、高劍父，當時的文人康有為、蔡元培等也給予他鼓勵和幫助，使他有機會看到了中國古代的珍貴藝術遺迹。他自己又用畫來換錢到日本去了半年，在這裡他又看到日本的畫風和收藏，這次的旅行，幫助了他後來所選擇的道路。

1917年，二十二歲的青年畫家徐悲鴻已經被聘為北京大學画法研究會的導師。儘管他已經有了一定的地位，但是由於他愛好讀書和搜求書畫，依然生活在貧困的環境中。

徐悲鴻常常愛用“只要功夫深，鐵杵磨成針”這句諺語來鼓勵他的學生和後輩。他自己對於這句話就是有深刻體驗的。一個普通農村的窮孩子，能得到機會到國外去受高深教育，在舊社會里幾乎是不可能的事，但是徐悲鴻終於在不斷的努力下得到了機會，由北洋政府派他到法國去留學。

徐悲鴻在歐洲是很愉快的，因為他終於看見許多他從前日夜渴想見到的世界美術遺產和歐洲寫實主義的傑作。徐悲鴻說：當船到英國倫敦，他在大不列顛博物館看到古代雅典巴特農神廟的雕刻殘像的時候，他簡直是沉醉迷惑了，他沒有辦法用言語形容這些雕刻的美，只是嘆氣道：“天呀，為什麼不讓我慢慢的看見這些美麗的東西而猛然的讓我站在它們面前，使我驚惶失措呢！”徐悲鴻在巴黎，看到了法國的故宮“盧佛宮”所藏的世界藝術傑出作品，更使他欽佩不止。

可是，徐悲鴻並不是生活舒適的留學生。他是依靠當時的“官費”到巴黎去學畫的，那時候中國的政治黑暗，連年內戰，軍閥政府對於文化事業又是完全不重視的，因此出國不久，就斷絕了他的經濟來源。

徐悲鴻是個過慣了刻苦生活的人，他並不因此就喪失了學畫的勇氣。他留居在法國八年，不間斷地從事每天十小時以上的勞作。他用功鍛煉素描，他臨摹古代的名畫，他努力於國畫和油畫的創作，並且給書店畫書籍插圖及一些散稿來維持生活。

徐悲鴻在法國的老師達仰，是一位有地位的古典畫家，悲鴻在藝術上及生活思想上受達仰老師的影響很深。達仰曾

告訴他說：“人一定要有受苦的习惯。没有经历过困难的人，常常缺乏远大的志愿。世界上伟大的艺术家，都是意志非常坚强的人物，所以能够达到很高的艺术成就，来为人类申诉一切。”有一次，徐悲鸿告诉达仰说：他把作品送到国家美术会去，陈列了九幅。卧病中的老达仰听了，淡淡地说：

“这也好，不过耗费自己的精力只是为了能够在美术会陈列，古代的大师是不肯这样干的。”老师对于自己心爱的学生，抱着高度的期望。

在“悲鸿自述”^①里，提到欧洲留学时的穷苦生活，他写道：“笔不胜记，记亦无味！”由于他在努力艺术学习和艺术创作实践中曾经经历过艰苦的遭际，所以后来在徐悲鸿的一生中，凡是遇到年轻有志、肯用功吃苦的人，穷苦无告的人，他总是给予莫大的同情，并且尽一切能力去帮助他，鼓励他。

徐悲鸿留学法国时自画像

① “悲鸿自述”是1930年他从法国回来后在上海“良友”画报发表的一篇自传。

徐悲鴻在1942年一張作品上曾經題了一首詩，開頭是“少小也曾錐刺股”^①。引用“戰國時代的蘇秦為了用功讀書，疲乏想睡的時候，就用錐子刺痛自己的大腿來警醒自己”的故事，來比喻他自己藝術上的勤學苦練。是的，在一定的環境條件之下，加上堅苦的學習精神，是徐悲鴻在藝術上成功的道路，也是所有要求向上的人唯一的道路。

二、不朽的鮮花

1927年秋天，徐悲鴻從歐洲回國。一直到1953年秋天逝世前夕，他畫了很多畫。這些畫都是徐悲鴻生命的結晶，我們回顧了他那藝術生活的一段，再看一看這些成長起來的藝術花朵，將是有意義的事情。

徐悲鴻是我國現代最努力創作的畫家之一。所有和徐悲鴻相處過的親友和學生，都會告訴你他是怎樣不息地工作著。他曾經在一張畫上題道：“一個畫家的生活、生命和繪畫是相終始的；畫停止了，畫家的生命和生活也停止了！”正是這樣，不管在任何環境之下，徐悲鴻很少不畫畫的時候。1927年至1934年，是他的創作旺盛時期，這時候有很多大幅的故事性的作品產生。1935年，他在南京中央大學受到反

①這首詩是題在一張“墨豬”的國畫上的，原文“少小也曾錐刺股，老來鬣筆走江湖；乞靈無術張惶甚，沐浴薰香畫墨豬！”是針對舊社會里藝術家沒有出路所發的憤慨。

动势力的攻击排挤，精神上很苦惱，可是他始終不停画画。抗日战争期間，他在国内外到处奔走，也沒有閑擱过画笔。有时帶着学生到各地去旅行写生，即使半途兩三小时的休息，徐悲鴻都不肯放弃画画的机会。学生們劝他休息，他的答言是：“最好的休息是挑一件自己喜爱的工作，因此，画画是休息。”

他一生的作品还無法估計，現在藏在北京徐悲鴻紀念館的大約800至1,000件。这些留存下来的三十余年艺术劳动的成就，已經由徐夫人全部捐獻給国家，成为人民宝贵的財富。

近代画家同时使用中国的彩墨工具和西洋的油画炭条等工具来創作的已不多見，連續制作三公尺以上的大幅故事性作品的，只有徐悲鴻一个人。

“田橫五百士”这幅画是徐悲鴻1928年的創作，一共画了三个年头（画長3公尺53公分）。作者根据史記田儻列傳中的故事：田橫是齐国田姓的王族。陈胜、吳广起义抗秦之后，四方豪杰紛紛响应，田橫一家也是抗秦部队之一。汉高祖刘邦消灭群雄之后，田橫就同他的战友五百人跑到海島上。刘邦叫他归降汉朝，說：“田橫来，你的部下大者封王，小者封侯。不来，就出兵把你們都消灭了！”田橫就同两个部下离开海島，到了离汉朝首都三十里的地方，田橫把头割下，遺囑叫同来的人把他的头拿去見刘邦，表示不受屈辱，并且保存島上的义士。刘邦用王礼葬他，并封同来的人做都尉，但是这两个人在田橫落葬时也自杀在田橫的墓穴中。刘

邦又派人去招撫島上的五百人，可是那五百人聽說田橫死了，全部無一人願投降，都自刎而死。（這個島至今叫做田橫島，離青島不遠。）畫中所描寫的是田橫在島上和他的戰友告別的情況。表現了我國古代人民堅強俠義的氣質，他們不肯被自己認為不義的權力所屈服，更不肯為了個人的王侯富貴離開自己的集體去覬覦事仇。這張作品揭示了可貴的堅強性格。他用強烈的海雲來襯托出田橫和他的部隊那種緊張嚴肅的氣氛，是一張十分動人的巨幅油畫作品。

“後我後”，是採用我國古代經典——書經上“後我後，後來其蘇！”那句話作為題材的大幅油畫，畫中描寫一群勞苦的老百姓，抬著頭在企待著。書經這句話是指商代的暴君紂統治下的人民，在渴望着周武王帶兵來解救，原句的意思是：“等待著我們的帶路人（領導者），他來了我們就能活下去了！”作者創作這張畫是1930年至1933年，那時反動統治集團已經做了許多叫老百姓忍受不下去的行為。徐悲鴻這張畫，表現了對受壓迫人民的同情，和對當時政治的不滿。

1931年，徐悲鴻又創作了一張3公尺多寬的國畫“九方臯”。春秋時代大家都知道伯樂是最有本領挑選好馬的人。因為秦穆公想求好馬，伯樂介紹一位比自己更有本領的九方臯給秦穆公。三個月後，九方臯牽來一匹馬，說是最好的黃色雌馬。穆公一看卻是一匹栗色的雄馬。穆公便對伯樂說：“九方臯連馬的雌雄毛色還分不清，怎能認識它的好壞呢？”伯樂說：“九方臯不太重視一般關於馬的皮毛，但是對於馬的真正知識卻是無人可比的，他對馬的觀察是‘見其所見，

不見其所不見’的，哪一匹馬是突出的良駒，哪一匹馬比一般的馬一天多走多少路，那才是九方臯所独有的學問，而不是普通人能看到的，我相信九方臯已經替你挑到了好馬了。”后来經過試驗，果然是天下最好的千里馬。古人常以伯樂和九方臯比做善于發現人才的人，這幅畫對於主觀片面、專憑教條去處理事情的人是一個警告。

徐悲鴻另一幅4公尺多的大作“愚公移山”，是1940年他在印度大吉嶺寓居時畫成的。題材采自戰國時列御寇（列子）所講的故事：古時有個北山愚公，年已90歲，因為屋前的太行、王屋兩座山堵住他的出入，想把它搬開。有人笑他做這不可能的事。愚公說：“我死了有兒子，兒子又生孫子，山又不會生長，只要我們堅決去挑土，有什麼理由移不掉呢？”操蛇之神聽見他的話，就去告訴上帝，上帝被他感動，就命令夸娥氏的兩個兒子把兩座山背走。這個故事說明人只要下決心，沒有做不到的事。

他早年還有一張叫做“六朝人詩意”的作品，是把六朝人所寫的“他騎駿馬我騎驢，仔細思量我不如，回頭只一看，又見推車漢。”這首詩為題材的。這張畫曾於1934年莫斯科及列寧格勒舉行徐悲鴻作品展覽會時展出，得到蘇聯人民的普遍贊許。

徐悲鴻喜歡以這些含有深意、被人愛好的古代文學傳說作為大幅作品的題材，為我國繪畫開創了道路。像這樣結構宏偉的藝術創作，我們還等待着繼承發展的人啊！

徐悲鴻在國畫方面是山水、花鳥、人物無一不精的。他

的素描速写基础对于他的国画有很大帮助。他画过很多馬，很多人也都喜爱他画的馬，他对于馬画过無數的写生素描，也研究过馬的解剖，他掌握了馬的整个造形，但更重要的是他把馬这种动物的驯良、坚毅、敏捷，馳騁时的英俊和憩息时的安靜这些性格特征都“入木三分”地勾画出来。他运用了国画独有的飞舞的綫条和水墨色素，恰好也表现了这种动物。当然，在徐悲鴻的历史中，我們看得出他从他的父亲那里接受了我国傳統技法，打下了国画基础。

徐悲鴻的画風是写实的，他非常重視生活观察，但是他不反对从古代画家的杰出的技法成就中来吸取丰富遗产。他对于我国古代画家最尊重吳道子、徐熙、周文矩、赵昌、赵子昂、錢舜举、仇十洲、陈老蓮、任伯年等。特别是任伯年的作品，由于时代比較接近，对于徐悲鴻的創作是影响較深的，但是任、徐致力道路不同，我們只能从精神上体会出来，而不是一般皮相的因襲。

徐悲鴻油画、水彩、粉画、素描等西洋技法也有精湛的成就。他的素描是严謹的，因为他从艰苦鍛煉中得来这样准确精細的技法，因此他的油画和水彩画就有了深厚根底。他的油画已經达到丰富多采、得心应手的地步，不仅繼承了欧洲古典油画的傳統，并且把近代光和色的發現和古典油画傳統結合起来。他善于使用深色調背景来烘托突出主题。他自己說，他临摹了倫勃朗等作品之后，才使自己感觉进步。其实他所吸取和消化的是多方面的，特别是从他的老师达仰那里，他得来了优良的傳統和丰富的变化。

徐悲鴻的作品具有濃厚的現實主義色彩，他最反對虛浮淺薄的形式主義者，對於標新立異的諸流派，他是不贊成的。

解放以後，徐悲鴻接觸到新社會的新事物，使他十分興奮。作為一個富於同情心和正義感的藝術家，在這裡受到無比的重視和享有優越的工作條件，因此他益發努力從事創作。他畫過無數的大小畫稿，他參加各種運動，他畫“毛主席在人民中間”的創作稿，他畫“魯迅與瞿秋白”，他給抗美援朝的英雄們画像，他拿自己的作品寄到朝鮮去慰勞志願軍，他親自跑到山東省水利建設的現場去體驗生活，他構思

着各種表現新面貌新建設的創作題材……但是1951年以後，高血壓的老毛病纏繞着他，使他不得不放下畫筆躺在床上。1953年春天，我國國民經濟第一個五年計劃開始，一日千里的新變化刺激着這個畫家的創作欲，他覺得好了一些，便掙扎着起來從事繪畫

魯 迅 與 瞿 秋 白

及文艺活动。九月間，病情的突变無可挽救地夺去了这位天才苦学的画家的生命。

但是徐悲鴻的艺术生命并没有結束，这些花朵將永远在人民爱护的园地里盛开着；并且种子已經散播在泥土中，他將使未来世界万紫千紅，增加美丽。

三、 艺术播种者

1931年，徐悲鴻的作品曾經在比利时展出，这是我国艺术家在比国举行个人画展的第一次。比国皇后也到場参观，这次的画展使得徐悲鴻得到应有的声誉。

日本軍閥發动了侵略我国东北的“九一八”事变，这事变震撼了世界，欧洲社会的眼光注意到东方，中国的各方面都使欧洲人民感到关切。1933年5月，法国巴黎外国美术馆邀請徐悲鴻到法国举行了一次近代中国画展覽会，并且收購了一些当时有名画家的作品永久陈列在館内。我国近代美术在欧洲展出，中华人民共和国成立以后是經常不断的事，但是在过去时代，却是少有的。

1933年11月，徐悲鴻在德国柏林举行中国近代美术展覽。跟着，他又被邀赴意大利的米蘭，在皇宮内展出。1934年2月，又在德国弗朗克府举行展覽。这些中国近代繪画的展出，在德国和意大利也都是第一次。徐悲鴻这一次漫游了法、德、意等国，他举办的展覽，使欧洲人民看到了中国民族美术的卓越風格，在东西文化交流上起了重要作用。

那时意大利的古都羅馬請他去举行展覽，已經决定了展出地点，但同时英国派人請他到倫敦去，苏联对外文化协会也邀請他到莫斯科，時間都定在5月，徐悲鴻經過考虑，最后决定辞去了英国和意大利，接受苏联的邀請。

徐悲鴻自己說：“我当时接受苏联邀請的原因是：我坚决相信苏联不是侵略別人的国家，并且又是首先对中国取消不平等条約的。我知道苏联在十月革命以后努力于国内建設，很久就想得到訪問觀光的机会，所以就毅然接受了这个邀請。”他在4月間到达苏联国境，便受到苏联国家和广大人民的热烈欢迎。徐悲鴻曾于1948年間写了一篇文章（这篇文章被反动派的刊物退回，沒有發表。），里面提到当时的情况說：“……到了莫斯科，我被招待到首都大旅館里面。商妥了在紅場左面的国立历史博物館做展覽会址。5月6日开幕。对外文化协会会长阿罗舍甫招待各国使节。他在講話中申述孙中山和列宁的理想。这次展覽，企圖在促进兩大民族在文化上互相了解的目的上做个起点。这一次的展覽，一直到十多年的今天莫斯科人士还感觉兴趣。那时观众每天有几千入。有一位工人給我来信，請我把他的感謝向中国艺术家轉达。莫斯科的美术学院請我去講話。由苏联著名的木刻家法伏尔斯基主持。来参加的有很多苏联有名的艺术家。当时的著名画家格拉巴里，且尼卡，名木刻家克拉甫欽科都和我做了好朋友。苏联艺术史上有名的历史画家涅斯特洛甫和極有名的集体漫画家庫克雷尼克塞，都热誠地招待我，并且和我交換作品。而最令人不忘的是苏联最偉大的紀念碑雕刻家

梅尔庫罗夫和我結下了深厚友誼，并且把他極珍貴的托尔斯泰和列宁的面模送給我做紀念。梅尔庫罗夫說：‘这两个面型除了我自己保存了一份之外，世界上就只有你这一份了。’这些苏联艺术家的真挚友誼是我始終銘感的。列宁格勒市也邀請了我到那边，在苏联最大的兒米太基博物館展出中国近代繪画，并受到当地著名汉学家亞力塞叶夫及画家李洛夫的招待。我在苏联最深刻的印象是：苏联沒有失業的人，所以也沒有失業的艺术家，这是欧亞兩洲沒有見過的情况。而艺术家也忠于艺术。”

这一次，因为時間匆促，中央大学电催他回国，他便建議兩國交換美术作品；这就是1935年苏联版画作品能夠在中国展出的原因。

1938年秋天，徐悲鴻应印度偉大詩人泰戈尔的邀約，到印度游覽并举行个人作品展覽。他从广西出發，經新加坡等地，1938年冬天到印度，在国际大学及加尔各答等地展覽。泰戈尔热烈地招待徐悲鴻，并且在展覽会開幕詞中介紹中印文化淵源和彼此之間兄弟般的关系。徐悲鴻在印度作了有名的泰戈尔画像。这是他生平最得意的杰作之一。徐悲鴻在印度一年，給印度的艺术家留下了深刻印象；这一东方大国在文化艺术上的深厚积累，也使他無限地頂礼贊嘆。

过去几十年，殖民地思想支配了反动統治集团，他們看不見自己祖国的偉大文化成就，也不重視国际文化的交流。在民族文化受到严重摧殘的情况下，当时的徐悲鴻以他个人的努力及少数人的帮助，做了艺术的使者，向世界各国人民