

●中國畫名家作品粹編

徐悲鴻畫集

中國畫名家作品粹編

徐悲鴻畫集

浙江人民美術出版社

中國畫名家作品粹編

徐悲鴻畫集

浙江人民美術出版社

王肇達 周國城

聿文 迪 尚

錢豫強

浙江人民美術出版社

全國新華書店

深圳彩視電分有限公司

香港海洋電分有限公司

中國環球(蛇口)印務有限公司

三六〇×二六〇毫米 七

一九九四年二月第一版第一次印刷

ISBN7-5340-0416-0/J.361

〇〇〇1——11〇〇〇

編者 責任編輯 裝幀設計 圖版攝影 出版·發行 經銷 制版 印刷·制本 開本·印張 版次·印次 印書 數號

融匯中西 博大精深

二十世紀上半葉是中國社會、文化劇烈動蕩、變革的時期，傳統的文人畫到了四王之後，正如文到八股，已入衰途，畫界的泥古不化、陳陳相因之風達到無以復加的地步。意識到自己民族使命感的中國畫家，經過長期、艱苦的求索，終於在與西方文化的接觸之中，突破百年以來的重重束縛，而步入現代。在這一復興中國繪畫的運動中，影響最大的首推徐悲鴻。他以學貫中西、博大精深的藝術成就和他奠定基礎的現代美術教育體系，承前啓後，繼往開來，代表了中國美術史上的這一時代。

徐悲鴻出身畫家家庭，自幼隨父讀詩書，習繪畫，受到中國傳統文化的熏陶，又在康有為的教授之下，研究書畫理論，博覽名畫，遍臨名碑，被康有為譽為畫壇奇才，二十二歲便成為新文化運動的主要人物，擔任北京大學畫法研究會導師。他以復興中國藝術為己任，在《中國畫改良論》中提出『古法之佳者守之，垂絕者繼之，不佳者改之，未足者增之，西方繪畫可采入者融之』，為中國畫革新指出方向。隨後，他又赴歐洲，對西方藝術進行了長達八年的鑽研，對西方繪畫技巧精通練達。所以能融中西繪畫之長於一爐，取精用宏，以對至美人於骨髓的熱愛，『獨特偏見，一意孤行』的執着，和振興中國藝術的抱負，為中國畫開拓出一條新的道路，成為馳名中外的一代宗師。

針對當時以模仿古人為能事，完全喪失寫生能力之通病，他提出『師造化，奪天工』的藝術主張，並以人物巨構為起步，以克服當時中國畫中不見人之活動的最大缺憾。他取歷史和現實生活中的題材，創作了大量的人物畫，歌頌中華民族感人至深的優秀精神，艱苦奮鬥、百折不撓如《愚公移山》，捕捉本質、見識高深如《九方皋》，勤勞樸實如《巴人汲水》，勇往直前如《國殤》，獨處幽深如《山鬼》、《日暮倚修竹》。騎牛出關的老子，傾聽弟子抱負的孔子，凝神構思詩篇的泰戈爾，皆以呼之欲出的生動形象，體現東方民族的偉大思想、智慧。《船夫》、《愚公移山》、《山鬼》更一反千古傳統，把運動中的裸體引入中國繪畫。他以靈活多變的線條，虛和妙麗的明暗渲染大大豐富了中國畫在體積、空間方面的表現力，堅實的造形使人物更為傳神，其過人的膽識和魄力至今仍為人所稱道。

徐悲鴻筆下的人物和動物形神兼備，宛然如生，其華妙除了來自精湛的寫生技巧，也來自他捕捉和記憶對象的過人本領。他在幼年時便已表現出這方面的才能。有次，父親外出歸來，問有何客來訪，徐悲鴻張開手掌，以默畫於拇指之上的來客形象使父親一目了然。在歐洲留學時，更於每幅習作之後，必默畫一幅，磨煉出記憶形象、動態的功力。因此，他的動物畫敏銳地把握住各種動物最傳神的瞬間，使之性格畢現，生趣盎然。畫馬有一往無前之勢，畫貓則極盡嬌敏顫預之態。牛的敦厚，鵝的喧鬧，豬的渾噩，鷹的搏擊長空，獅的穿山越澗均躍然紙上，清新自然，筆墨豪放，呈現造化之神奇。

徐悲鴻對於中國畫的運筆用墨作過長年的探索，但在自己作畫之時，則筆筆取諸己，汲取中西藝術之精華，創造出現代中國畫的嶄新語言。他的山水佳作《漓江春雨》把水墨畫的湮墨、滲透作用發揮得淋漓盡致，以大潑墨的手法將鬼斧神工的山丘，若隱若現的村落，錯落有致的樹木籠罩在蒙蒙煙雨之中。除了近景上一葉扁舟的撐竿，畫面幾無綫條，更無破擦的痕迹，全以酣舞的大塊墨色寫物造形。筆墨的灑脫飄逸，景色的奇妙動人，堪稱中國山水畫中之大奇。

如果說《灕江春雨》造成中國山水畫前所未有的意境，那末，他筆下的奔馬就更是開中國大寫意動物畫之先河。從古至今，矯健而忠實的駿馬一直是中國畫家最喜愛的題材。但無論是受到蘇東坡評論的韓幹，還是留下百駿之圖的趙孟頫、郎世寧，都無一不是採用綫條勾勒的工細寫法。徐悲鴻則一反古法，以富有變化的大塊灰墨擺出馬的體態，剛柔並濟的寥寥數筆寫出四肢的主要骨骼肌肉，運用濃墨點出頭部五官特點，最後，以硬筆焦墨掃出隨風飄舞的鬃尾。縱情揮灑的筆墨與畫家的澎湃激情完美地結合在一起。如果說杜甫的《大宛馬》是詩中贊馬精神的高峰，徐悲鴻的奔馬便是畫中刻劃馬形象的絕筆。

徐悲鴻藝術的一個重要特點在於情景交融，詩、書、畫、印融為一體，密不可分，那怕一草一木、一貓一雀，都有着明顯的寄興與自況之意。逆風而飛的麻雀，在風雨中高唱的雄鷄，酣睡不醒的懶貓，與風霜搏鬥的鬆石都閃爍着勇敢、機敏的光芒，含意雋永，引人遐思。通過畫面的題字和印章，可以充分領會畫家寄托其上的深刻感情。

中國繪畫經過千年而形成自己的傳統，在任何一方面進行一點創新都不容易，而徐悲鴻在人物、山水、花卉、動物領域中都有革新的卓越成就。他那略施明暗渲染的人物，使用硬刷繪出的粗大毛竹，綫束筆鋒而成的交錯柳條，灰紙底上用白粉點出的臘梅，全紙着墨、光影迷人的月色，被紫、綠色對比襯托得光潔無比的白鵝，皆前無古人，獨往獨來，使中國繪畫別開生面。

徐悲鴻在進行中國畫創作的同時，還留下了大量的素描和油畫作品，它們同樣是東方藝術的寶貴財富。他吸取了古典主義的堅卓，浪漫主義的激情，寫實主義的樸實自然，印象主義的絢麗多彩，但始終蘊以中國文化的內涵，賦予畫面以中國畫特有的動人之處。

在他的素描中，連綿流暢的綫始終作為畫的靈魂，它在表現體積、空間、質感、量感的同時，以粗細、方圓、剛柔、徐疾、藏露的節奏變化，給人以美的享受，傳達着東方的韻味。他喜用灰色畫紙，利用紙色來省略一個顏色層次，他巧妙地削弱明暗對比，並且一般不繪背景，以大塊略去陰影的手法收言簡意賅之效，從而突出物象的精神，把老人的瘦縮，壯年男子的強健，女性的柔潤、細膩，幼兒的稚嫩、天真體現得淋漓盡致。無論是肖像、人體，還是風景、動物，他都落筆就準，不假雕琢，真氣遠出，妙造自然，使人感到中國畫渲染的情趣。他的油畫由於紫、綠色的豐富、微妙而極富音韻感。他以類似鑲嵌的辦法把大小、長短不同的塊面『貼擺』到畫布上去。畫面的渾樸深厚有如中國金石的金鏗鏘作響。《桂林山水》、《喜瑪拉雅山》中的樹木山石用刮刀畫出，更有與中國山水畫的皴法異曲同工之妙。構圖的疏密安排，畫面的深遠意境都表現出精深華妙、隱秀雄奇的中國氣派和高雅的審美趣味。

『元氣淋漓障猶濕，真宰上訴天應泣』，用這兩句杜詩來比喻徐悲鴻的畫是很合適的。他的藝術作品在中國為畫家成立的第一座紀念館——徐悲鴻紀念館中，將以其永恒的藝術魅力感染着觀眾，為中國和世界文化放射着獨特的光輝。

徐慶平

畫目

一	日長如小年	1
二	新生命活躍起來	2
三	逆風	3
四	九方皋	4
五	晨曲	7
六	雙馬圖	8
七	壯烈之回憶	9
八	墨豬	10
九	群鵝	11
一〇	船夫	12
一一	負傷之獅	14
一二	風雨鷄鳴	15
一三	月色	16
一四	灕江春雨	17
一五	光巖	18
一六	喜馬拉雅山	19
一七	愚公移山	20
一八	側目	23
一九	貓	24

二〇	水牛	25
二一	雄鷄	26
二二	群馬	28
二三	奔馬	30
二四	霜草識秋高	31
二五	哀鳴	32
二六	奔馬	33
二七	飛揚跋扈爲誰雄	34
二八	疏影	35
二九	群獅	36
三〇	山鬼	38
三一	泰戈爾	39
三二	李印泉先生像	40
三三	回頭馬	42
三四	立馬	43
三五	群奔	44
三六	睥睨	46
三七	奔馬	47

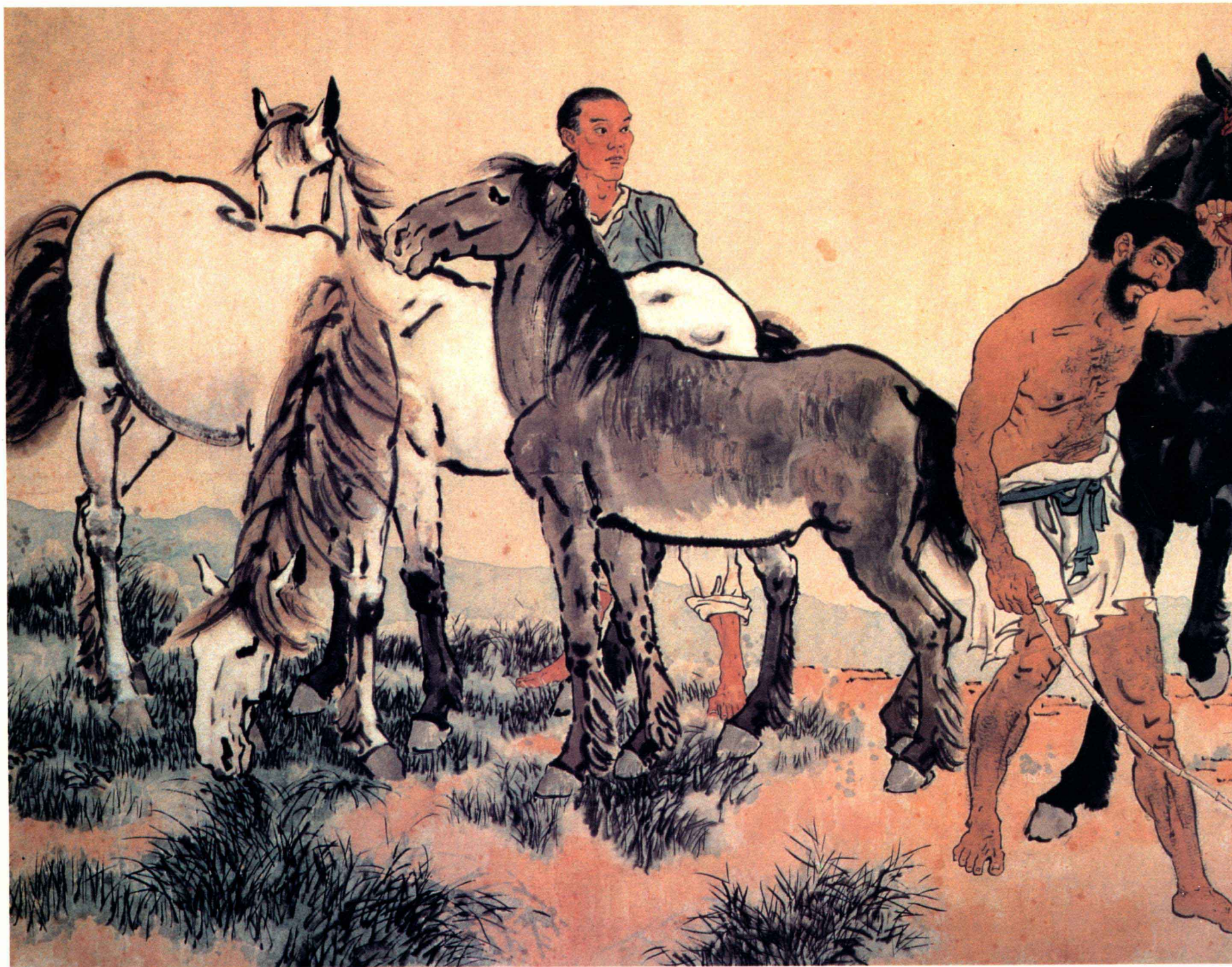

二 新生命活躍起來

三 逆風

四 九方皋
九方皋(局部)

五 晨曲

六 雙馬圖

廿六年一月二十八日
距壯烈之民族所爭
又五年矣撫今追昔
昌勝感嘆悲鴻
靜文愛妻力

七
壯烈之回憶

静文爱妻存

少小也曾
白手走江湖
着張皇甚
墨豬乙亥歲
始悲鴻寫

八
墨猪

