

20th CENTURY

书画巨匠艺库 · 花鸟人物卷

徐悲鸿

徐悲鸿
绘画述稿

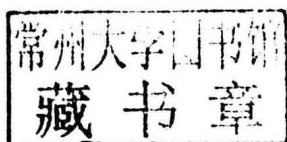
FIGURE &
BIRD & FLOWER PAINTING

上海人民美术出版社

书画巨匠艺库·花鸟人物卷

徐悲鸿

徐悲鸿绘画述稿

徐悲鸿 著

徐庆平 编

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

徐悲鸿：徐悲鸿绘画述稿 / 徐悲鸿著；徐庆平编.

—— 上海：上海人民美术出版社，2018.1

(书画巨匠艺库)

ISBN 978-7-5586-0622-9

I. ①徐… II. ①徐… ②徐… III. ①花鸟画—国画技法②中国画—人物画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第275016号

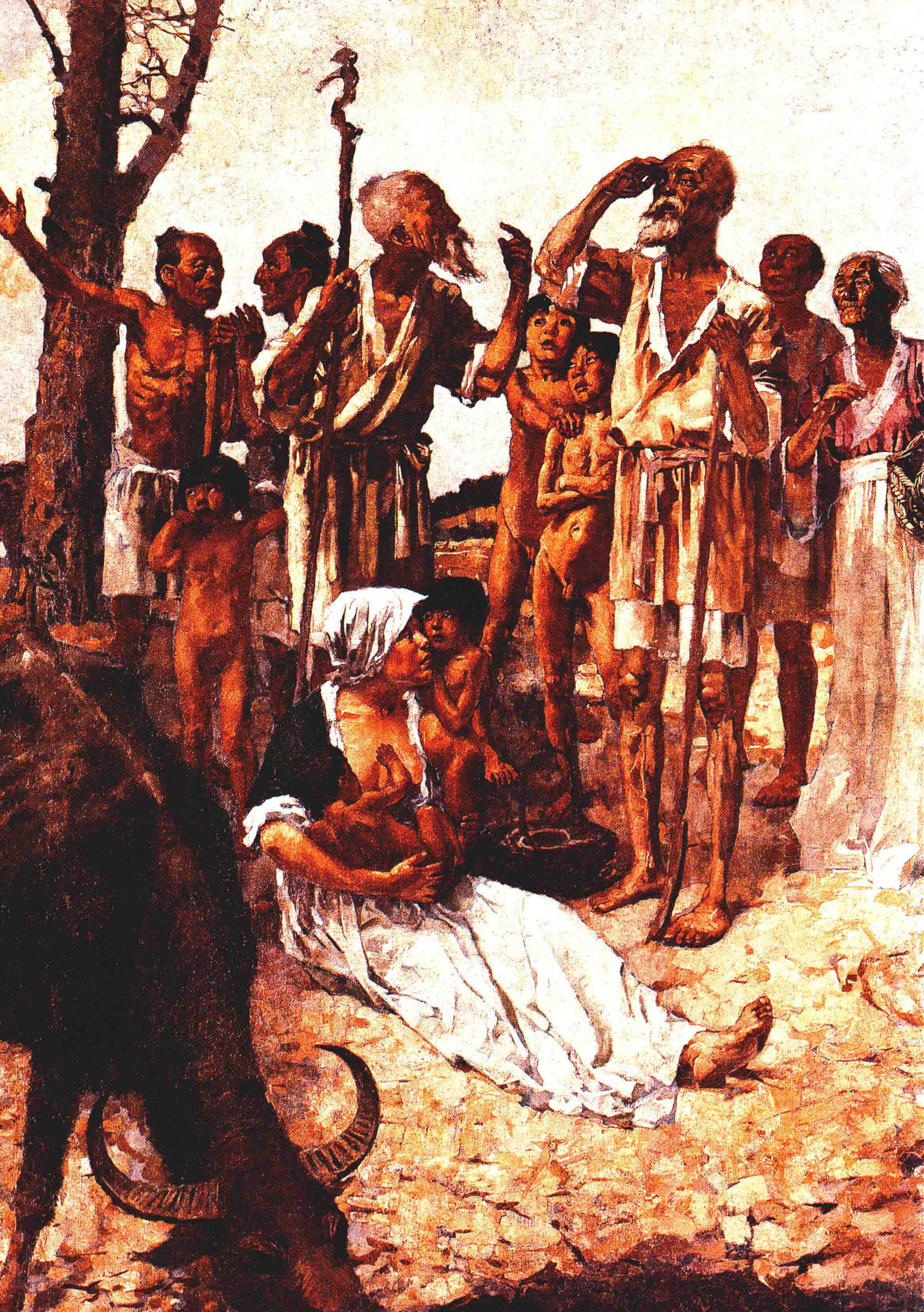
书画巨匠艺库·徐悲鸿 徐悲鸿绘画述稿

著 者	徐悲鸿
编 者	徐庆平
出 版 人	顾 伟
主 编	邱孟瑜
统 筹	潘志明
策 划	张旻蕾 徐 亭
责任编辑	张旻蕾 徐 亭
技术编辑	季 卫
装帧设计	译出传播
制 版	上海立艺彩印制版有限公司
出版发行	上海人民美术出版社 (上海长乐路672弄33号)
印 刷	上海利丰雅高印刷有限公司
开 本	889×1194 1/16 13.5印张
版 次	2018年1月第1版
印 次	2018年1月第1次
书 号	ISBN 978-7-5586-0622-9
定 价	280.00元

徐悲鸿（1895-1953年），江苏宜兴人，中国现代画家、美术教育家，中国现代美术事业的奠基者之一。1919年留学法国，后又转柏林、比利时研习素描和油画。归国后，长期从事美术教育，先后任教于中央大学艺术系、北平大学艺术学院和北平艺专，新中国成立后任中央美术学院院长。

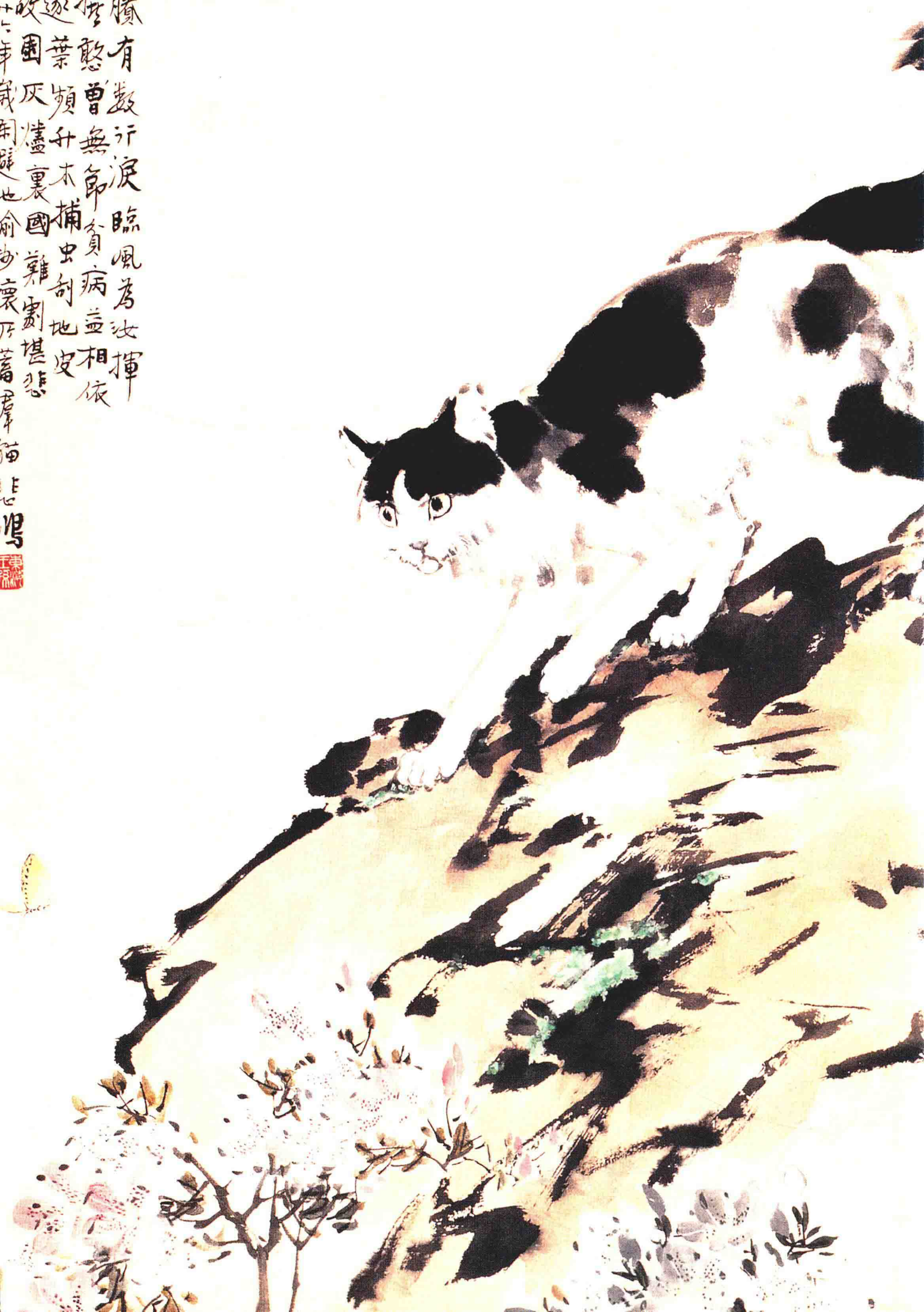
徐悲鸿擅长人物、走兽、花鸟，于传统尤推崇任伯年。他立足现代写实主义美术，主张发展“传统中国画”的改良，强调国画改革融入西画技法，并注重作品的思想内涵，对当时中国画坛影响甚大，所作国画彩墨浑成，尤以奔马享名于世。被国际评论界誉为“中国近代绘画之父”。

有數行淚臨風為汝揮
慙慙曾無節貧病益相依
葉頻升木捕虫刮地皮
國灰燼裏國難劇堪悲

庚子年歲次癸卯
畫堂早
寫

序

走进中央美术学院的校园，就可以看到徐悲鸿先生的雕像，他平易近人的身影和洞彻真理的神情，如是我们永远的导师。在中央美术学院校史陈列中，大量的图片和文献资料讲述着徐悲鸿先生和20世纪中国美术先贤们的业绩，成为每一届新生入校的第一课，也激发今天的师生继承前辈开创的事业奋发前行，中央美术学院的校训“尽精微、致广大”，更是徐悲鸿先生弘扬中华优秀传统文化、对美术教育事业的嘱托。许多年来，无论是研究20世纪早期到中叶中国美术的变革，还是中国现代美术教育体系的形成，无论是讨论20世纪中国美术的文化属性，还是思考中国美术教育的发展取向，徐悲鸿先生广博的思想情怀和他多方面的艺术实践都是一座资源丰富的宝库，一本开卷有益、常读常新的大书，拥有激励来者、感召今人的力量。

缅怀徐悲鸿先生，联系中国美术和美术教育的发展之路，最重要的是要弘扬“徐悲鸿精神”。这种精神首先体现在对中国美术的发展取向有清醒的文化认识。作为经过新文化运动洗礼的一代艺术家，“现代”这个概念在徐悲鸿先生那里，已不单纯是一种美术样式的指称，而是关于美术本质的一种新的憧憬和构想。在向西方艺术学习的过程中，他着重思考的是中国美术现代演进所需要的新的价值和内涵。20世纪前半叶中国社会现实的动荡和奋起反抗外来侵略的大潮激生出他强烈的忧患意识，他在作品中由衷地表现出“天下兴亡，匹夫有责”的使命感与“救彼苍生起”的悲天悯人情怀。古往今来多少画家也感喟世态与人生，将情怀寄托于避世的山水或孤寂的花鸟，而徐悲鸿先生落笔惊划长夜，塑造的是不屈不挠的民生群像，使中国美术第一次有了真正意义的“现代”作品。他的《徯我后》、《田横五百士》、《愚公移山》等作品一经问世，即令国人为之振奋。从形态上看，可以说是对伦勃朗的《夜巡》、籍里柯的《梅杜萨之筏》、德拉克洛瓦的《自由引导人民》等作品的致敬，他曾经被那些欧洲的经典大画所激动，称叹为“不愧杰作”，但是，一旦自己经营巨构，他的关怀落到了大写的“人”与中国的“人生”上，从而为中国美术开启了“大画”的先河。他曾说，“艺术之源有二。曰造物，曰生活，感于造物者，刊划摹拟，倾向于美……探索生活蕴秘者辄以艺术为作用，刊划宏愿，启迪社会……”从他的作品内涵来看，他要表达的对时代负责的“宏愿”和具有精神感召力的“启迪”，他以深沉的思想情怀和关切现实的情感，承担起反映现实社会生活的历史责任，推动“现实主义”成为20世纪中国美术的主流。每个时代的艺术都要回应时代提出的课题，面对今天社会发展和文化建设对美术的要求，我们要像徐先生那样有清醒的文化认识，不辜负时代的召唤和人民的期待。

“徐悲鸿精神”还体现在他对“传统”与“创新”的辩证判断上。他的艺术从中国画起步，因此对中国画的历史和价值有自己的评价，一方面尖锐批判因循守旧的观念和思想内容上的历史局限，一方面积极弘扬中国画艺术传统的精华，引导画坛的目光朝向唐宋时期中国画的宽广意境和宏大气象，并上溯中国画作为东方艺术代表的体系性价值。他探索的“中西融合”艺术道路是以中国文化为本体，兼容外来艺术优长的创新实践，无论是油画还是中国画，他的作品都体现出造型上的严谨，更体现出民族绘画特有的气韵和深厚的民族艺术文脉。经过改革开放以来的发展，中国美术已经形成多元共存的格局，也与世界有着宽广的交流，在这种情形下，我们要更加深入研究和弘扬中华优秀传统文化传统，让中华文化薪火相传，与时俱进，焕发蓬勃的生命力。

“徐悲鸿精神”更体现在他尊重人才、教书育人的导师风范上。20 世纪上半叶中国艺术家群星灿烂，他们的人生经历充满色彩甚至近于传奇，但有一个现象却特别富有趣味，那就是他们的职业选择。在现代文学史上的诸位先贤大多选择报刊编辑出版，从郭沫若、鲁迅到茅盾、巴金，无有例外；而现代美术史上的众多名家，则大多选择从事教育。实际上，文学家的编辑和艺术家的教师貌异质同，他们的工作都是传播思想和知识，发现和培养人才，体现了中国艺术家们与生俱来的知识分子传统，那就是乐为人师与甘为人梯。徐悲鸿先生从青年时代起就矢志于美术教育，从 1918 年他被蔡元培聘为北大画法研究会导师开始，到 1928 年他与田汉、欧阳予倩共创上海南国艺术学院并任美术系主任，从北平大学艺术学院、中大美术系，到北平艺专和新中国的中央美术学院，他把自己全部的生命热情和艺术才华都倾注在美术教育事业上，在吸收西方美术教育优长的基础上探索建立中国美术教育体系，将科学和理性精神贯穿于教育教学之中。他团结了许多忠诚于民族文化事业、富有创造个性的艺术家，使他们成为美术教育的薪火传人。例如，上世纪 20 年代他曾聘请民间画家齐白石到大学任教；40 年代他不畏反动政治势力，在重庆撰文介绍解放区的木刻，推崇共产党的木刻家古元；在担任国立北平艺专校长时期，他团结了一大批优秀的艺术家，为迎接新中国美术教育事业的发展奠定了十分重要的人才基础；中央美术学院成立后，他积极评价从延安鲁艺发展起来的“革命美术”的教育思想和创作方式。我们都知道，大学之道，在于育人，育人之道，在于大师，师强则学子成才，师惰则误人子弟。大学需要名师如林，唯才是用，兼容并包，宽容尊重，徐悲鸿先生通达的人才观正是我们今天的楷模。

范迪安

中央美术学院院长

目 录

悲鸿自述	1	美术漫话	148
		新国画建立之步骤	154
		造化为师	157
		因《骆驼》而生之感想	160
		收藏述略	165
上篇·中西画法	31	作品欣赏	169
研究艺术务须诚笃	32		
美术之起源及其真谛	36	徐悲鸿常用印章	197
艺术之品性	40	徐悲鸿艺术年表	199
中国传统绘画及画家	44		
外国绘画及画家	67		
中西绘画比较与交流	78		
漫谈中国现代画坛	84		
中国艺术之复兴	94		
下篇·教学漫谈	111		
美术教育和美术普及	113		
述 学	118		
论画法	122		
新七法	122		
课徒稿——马的画法	132		
画马步骤	135		
狮子的画法	138		
画狮步骤	140		
人物的画法·五官的画法	144		
须髯的画法	144		
手足的画法	145		
衣纹的画法	146		

悲鸿自述

《课子图》 徐达章（图中中年长者为徐达章，年少者为徐悲鸿）

江苏省宜兴氾亭桥镇

悲鸿生性拙劣，而爱画入骨髓，奔走四方，略窥门径，聊以自娱，乃资谋食，终愿学焉，非曰能之。而处境困厄，窘态之变化日殊。梁先生得所，坚命述所阅历。辞之不获，伏思怀素有自叙之帖，卢梭传忏悔之文，皆抒胸臆，慨生平，借其人格，遂有千古。悲鸿之愚，诚无足纪，惟昔日落拓之史，颇足用以壮今日穷途中间志者之志。吾乐吾道，忧患奚恤，不惮词费，追记如左。文辞之拙弗遑计己。

距太湖之西三十里，荆溪之北，有乡可五六十家。凭河两岸，一桥跨之，桥曰计亭。吾先人世居业农之所也。吾王父砚耕公，以洪杨之役，所居荡为灰烬。避难归来，几不能自给，力作十年，方得葺一缘为庐于桥之侧，以蔽风雨，而生先君。室虽陋，吾先君方自幸南山为屏，塘河为带，日月照临，霜雪益景，渔樵为侣，鸡犬唱答，造化赋与之丰美无尽也。

先君讳达章（清同治己巳生），生有异秉，穆然而敬，温然而和，观察精微，会心造物。虽居穷乡僻壤，又生寒苦之家，独喜描写所见，如鸡、犬、牛、羊、村、树、猫、花。尤为好写人物，自由父母、姊妹（先君无兄弟），至于邻佣、乞丐，皆曲意刻画，纵其拟仿。时吾宜有名画师毕臣周者，先君幼时所雅慕，不谓日后其艺突过之也。先君无所师承，一宗造物。故其所作，鲜Convention而特多真气，守宋儒严范，取法不苟，性情恬淡，不慕功名，肆忘于山水之间，宴如也。耽咏吟，榜书雄古有力，亦精篆刻，超然自立于诸家以外。

西山古松柏

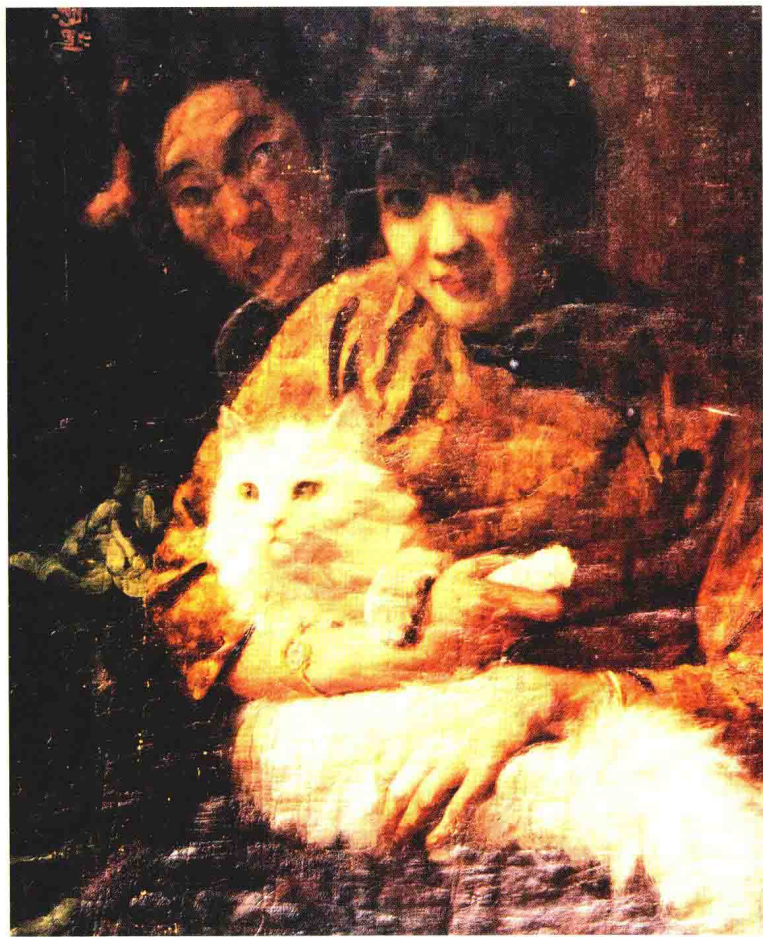
徐悲鸿 19 岁时在上海留影

先君为人敦笃，慈祥恺悌，群遣子弟从学，习画问字者多夥。有扬州蔡先生者，业医、能画，携子赁居吾家。其子曰邦庆，生于中日战败之年，属马，长吾一岁，终日嬉戏为吾童时伴，好涂抹。吾时受先君严督读书，深羡其自由作画也。

吾六岁习读，日数行如常儿。七岁执笔学书，便思学画，请诸先君，不可。及读卞庄子之勇，问：“卞庄子何勇？”先君曰：“卞庄子刺虎，夫子以是称之。”欲穷虎状，不得，乃潜以吾方纸求蔡先生作一虎，归而描之。久，为先君搜得吾所描虎，问曰：“是何物？”吾曰：“虎也。”先君曰：“狗耳，焉云虎者。”卒曰：“汝宜勤读，俟读完《左传》，乃学画矣。”余默然。

九岁既毕四子书及《诗》、《书》、《易》、《礼》，乃及《左氏传》。先君乃命午饭后，日摹吴友如界画人物一幅，渐习设色。十岁先君所作，恒遣吾敷无关重要处之色。及年关，又为乡人写春联。如“时和世泰，人寿年丰”者。

余生一年而丧祖母，六年而丧大父，先君悲戚，直终其身。余年十三四，吾乡连大水，人齿日繁，家益窘。先君遂奔走江湖，余亦始为落拓生涯。

抚猫人像 油画

时强盗牌卷烟中，有动物片，辄喜罗聘藏之。又得东洋博物标本，乃渐识猛兽真形，心摹手追，怡然自乐。年十七，始游上海，欲习西画，未得其途，数月而归。为教授图画于和桥之彭城中学。

方吾年十三四时，乡之富人皆遣子弟入学校，余慕之。有周先生者，劝吾父命遣入学校尤笃，先君以力之不继为言。周先生曰：“画师乃吃空心饭也。乌足持。”顾此时实无奈，仅得埋首读死书，谋食江湖。

年十九，先君去世，家无担石，弟妹众多，负债累累，念食指之浩繁，纵毁身其何济。爰就近彭城中学，女子学校，及宜兴女子学校三校教授图画。心烦虑乱，景迫神伤，遑遑焉逐韶华之逝，更无暇念及前途，览爱父之遗容，只有啜泣。

时落落未与人交游。而女子学校国文教授张先生祖芬者，独蒙青视，顾亦无杯酒之欢。年余，终觉碌碌为教，无复生趣，乃思以工游沪，而学而食，辞张先生。张先生手韩文全函，殷勤道珍重，曰：“吾等为贍家计，以舌耕升斗，至老死，亦既定矣，君盛年英锐，岂宜居此？曩察君负荷綦重，不能勸君行，而乱君意。今君

橫眉冷對千夫指
俯首甘為孺子牛

悲鴻書魯迅語

毅然去，他日所跻，正未可量也。”又曰：“人不可无傲骨，但不可有傲气。愿受鄙言，敬与君别。”呜呼张君者，悲鸿入世第一次所遇之知己也。

友人徐君子明者，时教授于吴淞中国公学，习闽人李登辉，挟余画叩李求一小职，李允为力。徐因招赴沪，为介绍，既相见，李大诧吾年轻，私谓子明：“若人者，孩子耳。何能做事？”子明曰：“人负才艺，诂问其年。且人原不甘其境，思谋工以继其读，君何谦焉？”李乃无言。徐君是年暑期后，赴北京大学教授职，吾数函叩李，终无答。顾李君纳吾画，初未尝置意，信乎慷慨之士也。吾于是流落于沪，秋风起，继以淫雨连日，苦寒而粮垂绝。黄君警顽，令余坐于商务印书馆，日读说部杂记排闷，而忧日深。一时资罄，乃脱布褂赴典质，得四百文，略足支三日之饥。

一日，得徐君书，为介绍恽君铁樵，恽君时主商务印书馆《小说月报》，因赴宝山路访之。恽留吾画，为吾游扬其中有力者，求一月二三十金小事。嘱守一二日，以俟佳音。时届国庆，吾失业已三月，天雨，吾以排日，不持洋伞，冒雨往探消息。恽君曰：“事谐，不日可迁居于此，食于此，所费殊省。君夜间习德文，亦大佳事，吾为君庆矣。”余喜极，归至梁溪旅馆，作数书告友人获业。诂书甫发，而恽君急足至，手一纸包，亟启视，则道所谋绝望，附一常州人庄俞者致恽君一批札，谓某之画不合而用，请退还。尔时神经颤震，愤怒悲哀，念欲自杀。继思水穷山尽，而能自拔，方不为懦，遂腼颜向一不应启齿，言通财之友人告贷，以济燃眉之急。故乡法先生德生者，为集一会，征数十金助余。乃归和桥携此款，将作北京之行，以依故旧。于是偕唐君者，仍赴沪居逆旅候船。又作一画报史君，盖法君之友助吾者也。为装框，将托唐君携归致之。唐君者，设茧行。时初冬，来沪接洽丝商。谋翌年收茧事，而商于吴兴黄先生震之。黄先生来访，适值唐出，余在检行装。盖定翌日午后行矣。黄先生有烟癖，乃卧吸烟，而守唐君返。目睹对墙吾所赠史君画，极称赏。与余道此画之佳，余唯唯，又询知何人作否，余言实系拙作，黄肃然起敬，谓：“察君少年，乃负绝技，肯割爱否？”余言此画已赠人。黄因请另作一幅赠史，余乃言：“明日行。”黄先生问：“何往？”曰：“去北京。”问：“何谋？”余言：“固无目的，特不愿居此，欲一见宫阙耳。”黄先生言：“此时北方已雪，君之所御，且无以却寒，留此徐图良策何如？”余不可。因默默，无何。