

徐悲鴻研究

生以此神筆可也。勗勉，并令我參加此項之使命，固为我生平莫大之榮，自知才力淺薄。”^①又謂：“中印兩大民族之关系，一向基于非功利及互助精神上，由传统的方式来说，凡来往的人，应当带些东西来，还应当带些东西去，往古大哲，可不必举，即我们的谭云山教授，便是一个好榜样，但在印度之深博大文化上，当然他需要人家的东西甚多，所以他的希望，乃想带些东西回去的。我虽能力浅薄，但不敢自懒，永愿为真理努力，至于我的大艺术宗南达拉·鲍司院长，布置成如梵王之欢宴，诚永铭肺腑。徐悲鸿致答后，曾有一封以鲜花制成之项圈圈在泰戈王先生之颈上，并来其足，以及悲鸿。此仪式之于贵毕矣，又一次令悲鸿惶愧。

震

十二月二十日，在国立大学的美术学院，悲鸿举办了第一次个人画展，新旧学生和其他

徐悲鸿研究

王震著

江苏美术出版社

徐悲鸿研究

王震 著

江苏美术出版社出版

江苏省新华书店发行

江苏新华印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张12.25 印数2200册

1991年5月第1版 1991年9月第1次印刷

ISBN 7—5344—0206—9/J·207 定价：（平）4.90 元
（精）7.80 元

引 言

“五四”运动揭开了中国现代史的帷幕。在文化领域，“科学”和“民主”两面大旗，向封建文化堡垒发动了猛烈的进攻。影响所及，中国现代美术勃兴了，它是在新旧势力的较量中，艰难起步而迅速发展起来的。

中国现代美术的特征之一，是通过对美术社会功能的反思，而开拓新的美术观念。代表性的人物如蔡元培、鲁迅、陈独秀，以《新青年》杂志等为论坛，为新美术的诞生大造舆论。蔡元培提出“以美育代宗教”，要求以绝对自由之美育来陶冶人们的感情。鲁迅在《拟播布美术意见书》中认为，“美术之目的，虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅道德以为治。”他始终反对脱离现实的艺术至上主义。陈独秀在《美术革命》一文中大声疾呼：“若想把中国画改良，首先要革王画的命（指清初四王画风）。因为改良中国画，断不能不采用西洋画的写实精神。”“发挥自己的天才，画自己的画，不落古人的窠臼。”这些主张虽带有某种片面性，但在当时无疑具有吹响号角的意义。

特征之二，是中国现代美术开始走上艰难曲折的多元化发展道路。由封建禁锢形成的美术特别是传统绘画的封闭圈被冲破。渴求改革的志士仁人放眼西方，引进了域外科学文化。与之同步的是一批热血方刚的美术青年，在时代的召唤下，或去西方寻求美

术真义，或在国内探索新的艺术表现，兴办艺术教育、组建美术社团、筹办美术展览、创立美术刊物，多方位的美术运动，呈现出前所未有的绚烂氛围。应时而出的徐悲鸿、刘海粟、林风眠、颜文梁等画家，成为画坛上的瞩目人物，他们虽然都主张融汇中西，但又各具个见，并力图以自己的艺术实践，为时代思潮推波助澜。此外，还有一批继续躬耕于传统园地内的画家，他们以保存国粹为己任，与主张“全盘西化”论者相抗衡。对中国画价值及发展趋向的论争，时起时伏，波涛迭涌，层出不穷。

特征之三，伴随着中国现代史的进程，美术如同文学一样，明显担负起反映社会生活面貌的责职，题材不断开拓，样式不断丰富。三十年代，阶级矛盾与民族矛盾的激化，促使美术贴近现实，切合时代跃动的脉搏。在鲁迅倡导下，一大批以反映劳苦大众生活为主要内容的木刻作品问世。抗日战争和解放战争时期，解放区的美术家以画笔为武器，着意描绘焕发新貌的劳动人民形象，再现了人民革命斗争的伟大业绩。在国统区，画家们或暴露旧时代的黑暗，或寄情山川景物，作品别具风范，价值也不可低估。

交织着新旧变革、凝聚着时代精神的中国现代美术，为中国乃至世界美术文化谱写了光辉的一页。而孕育在这一特定历史时期脱颖而出的一批杰出美术家，他们的经历和艺术成就，则显然为研究者提供了生动、丰富的认识依据。

仅笔者所在的江苏而写，现代以来便涌现出了许多继往开来的艺术探索者和革新家，其中如吕凤子（1885—1959）、颜文梁（1893—1988）、徐悲鸿（1895—1953）、刘海粟（1896—）、陈之佛（1896—1962）、钱松喦（1899—1985）、傅抱石（1904—1965）、李可染（1907—1989）等都是驰誉海内外的名家巨匠。虽然他们有着各不相同的生活经历、创作道路、艺术观点和艺术成就，但是他们却具备共同的使命感和历史责任感，在动荡变革的岁月中，他们

投身于生活的激流，耕耘于艺术的原野，一方面继承先贤的优秀文化传统，另一方面吸收西方艺术的精英，逞豪铺彩，不事稍息，兴办教育，著书立说，从不同的角度和层面，为开创一代美术新风，奉献了自己毕生的精力和全部聪明才智。

对于这些为历史大潮所产生而又推动了艺术史发展的杰出美术家，研究工作还处于零散无系统的状态。我们日益迫切地认识到，钩沉汇聚他们的生平资料和艺术资料，深入研究他们的艺术生涯和艺术作品，揭示他们在时代风云中所开拓的艺术道路，对于现代美术史的建设，有着不可忽视的作用。作为文化积累的一个组成部分，在社会主义精神文明建设的总要求下，出版《中国现代美术家研究丛书》无疑是意义深远的重要文化工程之一。我们希望它的问世，能有助于将艺术史研究引向深入，对当今和后世，产生积极的影响。

在组织编著的讨论中，我们强调要以马列主义、毛泽东思想为指导，力求做到象列宁所教导的那样，正确、准确地描绘真实的历史过程。没有高度的历史责任感，没有乐于为艺术献身的劳动精神，则难以达到预期的效果。

首先在征集和筛选材料时，必须取实事求是的科学态度，尊重历史事实，唯有真实才有史料价值。避免主观主义地任意裁剪历史，打扮历史，以经受住历史的考验。

其次，在对各别画家的研讨评价上，尽量避免“左”或右的影响以及不正之风的干扰，“过誉”或“过贬”都不是辩证唯物主义态度，特别防止“神化”。一位画家的成功经验和失败的教训，都是其特定的社会实践和艺术实践的产物。离开时代的精神气候，孤立地界定他们的成败得失，只能引出错误的结论。法国史学家兼批评家丹纳说得好：“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确的设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”这批著名于世的美术家，

他们作品中的时代性、人民性和创新精神，正是在中国近现代可歌可泣的历史涵盖下，在“五四”新文化运动以及社会主义文艺方针的孕育中产生的。尽管他们的艺术追求殊异、风格迥别，而时代的投影却都是那么分明、强烈。

编写中我们还尽量要求做到处理好史与论、观点与材料的关系。画家的成长道路，充满着曲折和矛盾，从思想认识到具体作品，不断在变化和发展着。分析时切忌以偏概全、攫取一点、不及其余。务必使议论建筑在翔实的史料基础上，才会具有令人信服的力量。我们力求为研究工作者输送比较全面的有关画家的研究资料，同时也提供出初步的研究成果。

这套丛书的编辑，首先着力于“江苏系列”，大致采取以下体例：

（一）生平事迹：揭示画家的艺术生活道路，反映画家发展成长的全过程。

（二）艺术成就及其影响：对于画家的技法特点、艺术风格及其业绩，给予全面的分析和评介，肯定他们的历史地位和贡献，同时指出局限性。

（三）艺术生活年表或创作年表：以时间为序，将画家一生的主要活动，编年简要地揭示。

（四）有关资料辑录：

（1）本人著述目录及画论辑要；

（2）他人研究著述目录及评论辑要。

（五）图版：

（1）精选代表作品；

（2）征集意义较大的生活照及手稿。

在当今改革浪潮的推动下，我们愿意竭尽自己的努力，使这套丛书能达到“科学性、研究性、创见性、资料性”的统一。初衷

如此，但由于受到各种条件的限制，结果如何，还有待广大读者的检验，我们衷心期待着各方面的建议和批评。

马鸿增 丁 涛

一九八九年七月

目 录

《中国现代美术家研究丛书——江苏系列》前言

.....马鸿增 丁 涛	1
(一)生平事迹.....	1
坎坷的青少年时代.....	1
流落上海.....	4
半工半读.....	6
赴日本考察美术.....	8
画法研究会导师.....	10
留欧八年.....	13
与田汉创办南国艺术学院.....	16
北大艺术学院院长.....	19
艺术使者.....	21
为傅增湘画像.....	25
对广西美术事业的贡献.....	26
在南洋举办抗日赈展.....	28
在印度绘制《愚公移山》.....	31
南洋脱险.....	34
昆明留踪.....	36
筹办中国美术学院.....	38
主持北平艺专.....	40
黎明前的斗争.....	42
鞠躬尽瘁 风范长存.....	44
(二)艺术成就及美术教育.....	49

(三) 艺术年表	76
(四) 有关资料选编	132
1. 著述目录	132
2. 画论辑要	148
(1) 艺术(美术)论	148
(2) 绘画门类分论	157
(3) 中国画的传统与革新	171
(4) 写实主义	184
(5) 工艺美术与雕塑	188
(6) 书法与篆刻	194
(7) 技法	197
(8) 中国画家与作品	203
(9) 世界美术和美术家	235
(10) 其他	245
3. 他人研究著述目录	251
4. 他人评论辑要	282
(1) 中国新美术的前驱者	282
(2) 思想和艺术	287
(3) 素描	295
(4) 中国画	300
(5) 油画	305
(6) 开拓者的功绩	308
(7) 造诣来自苦功	309
(8) 色彩与音韵	310
(9) 山水画	311
(10) 人物画	316
(11) 动物画	322
(12) 奔马	326

(13) 书法 332

(14) 篆刻 338

(五) 图版

生活照片

作品

（一）生平事迹

坎坷的青少年时代

宜兴县，旧名阳羨，位于江苏省南部，仿佛是镶嵌在太湖西岸的一颗璀璨的明珠。境内，青峦迭嶂，秀水纵横，物产丰富，素有“洞天福地”之称，是著名的鱼米之乡。

清朝末年的宜兴，设四乡八镇。配（音计）亭桥，便是八镇之一。它地处太湖以西三十华里，依山傍水，蜿蜒的塘河横贯镇中。

一八九五年七月十九日（清光绪二十一年五月二十七日），在这个小镇上一位穷画师的家里，诞生了一个男孩，乳名寿康。

他，就是后来蜚声我国画坛的美术大师徐悲鸿。

徐悲鸿的祖父名砚耕，在镇上摆小裁缝摊，兼种几亩薄田糊口。悲鸿的父亲名达章，自幼爱画，擅长画人物。邻家的佣人、流浪的乞丐，都是他描绘的对象。他的画，清新潇洒，吸取了“南派”的笔意；其书法雄健酣畅，在当地颇享盛名。悲鸿曾说他父亲“无所师承，一宗造物，故其新作，鲜而特多真气。”当时的县令很器重达章的才学，但他鄙薄功名，从不肯和官府交往，宁愿在小镇上鬻字卖画，过着与砍柴、打鱼人为伴的淡泊生活。在达章遗留下的《课子图》中，题着一首长诗，其中有“无才济世怀惭甚，书画

徒将硯作田”，之句，这正是他安于淡泊生活的写照。由于生活所迫，徐达章仅四十岁即离开人世。悲鸿的母亲，是一个善良的农村劳动妇女。没有读过书，却精明能干。她生有三子三女，悲鸿居长。由于达章早逝，家庭的重担全落到她一人身上，她的一生可以说是在贫苦和绝望中度过的。

悲鸿六岁开始读书，七岁学习写字，九岁时，父亲正式教他学画。当时吴友如的《点石斋画报》风行全国。一到午饭后，他就临摹一张吴友如的人物画。当他后来回想起童年学画的经历时，总是感叹地说：“吴友如是我的启蒙老师。”

悲鸿十一岁时，画技已趋熟练。摹写家人肖像和村舍、动物等相当自如。

悲鸿十三岁那年，家乡猛发大水，庄稼颗粒无收。家里的生活实在无法维持，他便跟随父亲外出谋生，开始了漂泊生涯。第二年悲鸿继续随父亲漂泊异乡，靠给人画肖像、山水、花卉、动物、屏条、刻图章、写对联等维持生计。有时也为庙中画神像。风餐露宿的落拓生活，丝毫未影响他追求艺术的雄心。他每天看父亲挥毫，听父亲侃侃地说古论今，介绍中国传统的绘画理论。在那些日子里，他从父亲那里了解到不少绘画的理论，并成为父亲的好帮手。

仅十五岁的悲鸿，已和父亲跑遍无锡、常州、溧阳等邻县的许多村镇，目睹了底层社会和劳动人民的生活惨状，激发了他的爱国忧民的情怀。在长期颠沛流离中，父亲染上了重病，全身浮肿，父子俩只得返回故乡。

悲鸿十七岁时，为了学习西洋画，寻求半工半读的机会，曾经去过上海。但因不得其门，几个月后盘缠用尽，败兴返乡。后应本县和桥镇的彭城中学聘请，任图画教员，靠此支撑家境。同年，由家庭包办完婚，娶了一位农家姑娘。

悲鸿的父亲在病榻上折腾了两年多，缺医少药，终于离开人

间。悲鸿的父亲去世后，家里负债累累，更是难以度日。眼看弟妹众多的家面临新的危机，悲鸿只得另想办法。他除任彭城中学图画教师外，又兼任了两个学校的图画课，一是宜兴城里的私立宜兴女子中学附设女子初级师范班，一是和桥镇的私立始齐女子小学。三个学校相距五十余里。在舟楫如梭的江南水乡，坐船相当方便也最省钱，但悲鸿不舍得花这些钱，宁可徒步往返。天不亮就动身赶路，全程五六十里，风雨无阻。为赶时间，他多次路经家门而不入，怕影响教课。那时的学校里，学生和教师多为富豪子弟，很瞧不起出身寒微、没有受过正规学院训练的悲鸿。在冷眼的包围中，他渴望深造的机会。他发誓要做出一番事业，实现父亲的遗愿。

不久，他的好友，原彭城中学的徐子明，已在上海中国公学任教。悲鸿将自己的作品寄给他，并托他找个职业。他将悲鸿的作品推荐给复旦公学校长兼中华书局外文部主任李登辉。李对悲鸿的作品十分赞赏，同意安排悲鸿的工作。于是，徐子明写信给悲鸿，催促他赶快来上海。临行时，女子初级师范班的国文教师张祖芬送悲鸿一部《韩昌黎全集》。他语重心长地对悲鸿说：“象我这样为了养家，靠教书赚些钱的人，一直要教到死为止，这已是注定的了，但你年轻有为，怎可以一世耽搁在这里？以前我知道你的负担很重，所以不敢劝你远行，免得扰乱你的情绪。现在，你已下定决心，将来的成就正未可限量，望你珍重自爱！”顿了顿，他又加重语气说：“做人不可有傲气，但不能没傲骨。我没有什么东西可赠你，就送你这句嘉言吧！以此与君作别。”悲鸿怀着感激的心情，铭记这两句赠言，奔赴上海。

流 落 上 海

一九一五年夏末，徐悲鸿再次来到了上海，在徐子明的带领下去见李登辉，相见之后，李登辉见悲鸿这样年轻，不觉大为惊异，他私下对徐子明说：“这个人不过是个小孩子罢了，怎会做事呢？”徐子明答道：“只要他有才艺，不必问他年纪大小，他因为有上进心，对原有的工作不满意，打算到上海来谋一份职业，同时进修，你为什么对他有偏见呢？”李登辉没有作声。这年的暑假后，徐子明赴北京大学任教，他去后，徐悲鸿写了几封信去问李登辉，竟如石沉大海。

找不到职业，徐悲鸿只得在上海四处流浪。这时秋风已起，加以淫雨连日，天气渐冷，又有绝粮之虞，真使悲鸿不知如何是好。商务印书馆的门市部交谊员黄警顽叫悲鸿坐在商务印书馆读小说、杂志等书来解闷，但他饥寒交迫，忧虑日深。这时，悲鸿在上海已到了山穷水尽的地步了，身上不名一文，不得已脱下那件长衫，拿到当铺当了四百文，勉强可以支持三日的粮食。幸而接到徐子明的来信，再次介绍悲鸿去商务印书馆见《小说月报》的主编恽铁樵，希望能在那里为悲鸿安排一个小差使。

徐悲鸿立即往见恽铁樵。恽留下徐悲鸿的画，对徐说他将向商务印书馆那些有力量的人为悲鸿吹嘘，找份月薪二三十元的小差使，并叫悲鸿等候一两天，静听佳音。这时候已是十月上旬，悲鸿失业已三个月。两天后，正是下雨天，悲鸿为抵制日货，死也不肯用洋伞，只好冒着雨去探听消息。恽铁樵对悲鸿说：“事情已经成了，不久你就可以搬来住在这里，吃在这里，所付的费用很少，你晚上可以学习法文。这是很可喜的事，我替你高兴。”

听完这席话，悲鸿喜出望外。回到旅馆后，他匆匆地写了几

封信给朋友，告诉朋友他已获就业的佳音。岂知信刚发出，恽铁樵仓促登门，并递给悲鸿一个纸包。他急忙打开，原来是商务印书馆编辑所的庄俞给恽铁樵的一张纸条，说悲鸿的画，线条太粗，不宜采用，请予退还。恽铁樵进而解释说：“国文部的三位主持人，其他两位通过了，唯庄不同意，说是线条太粗。我是不在其位，不谋其政，爱莫能助呀！”

恽铁樵的话，犹如晴天霹雳，使悲鸿一时不知所措。他的盘缠早已用光，把铺盖也搭上了，还欠了旅馆四天的房钱。两天前，老板就不允许他再住，并扣留他的箱子作抵押，他被迫在旅馆门前的台阶上过夜。夜间，巡捕时常来找麻烦，令人不堪忍受，在那秋风秋雨之夜，饥寒交迫的境地，使他尝尽苦头，并磨炼了生存和奋斗的意志。

这年初冬，正当悲鸿准备上北京去找徐子明，偶然结识了丝商黄震之先生，黄叫悲鸿留在上海，并介绍朋友请他画像，这样便可以不愁生活。当时黄震之正主持一家名叫“暇余”的总会，是一个赌窟，总会中有一小房间，是黄的吸烟室。每天下午四五点起，就有人来赌钱，一直到天亮前后。黄先生也在午后来这里，赌到疲倦就抽烟，到晚十一点后才走。悲鸿就住在黄的烟室里，每天从早晨到下午三点，在烟室里画画，赌客到了，悲鸿就出门，在一家法文夜校读书，或者在审美书馆看画，两餐饭都是和一般赌客共食。

阴历年尾将到，总会进行大扫除，粉饰房间，以备新年大赌，徐悲鸿只好又和黄警顽同住，这年黄震之经商失败，总会也不听他指挥，徐悲鸿生活再度陷入困境。在这前途未卜之际，悲鸿含愤画了一匹骏马，投寄给审美书馆的高剑父、高奇峰。不几天，高剑父复函悲鸿，对他的传神之笔大加赞誉，信中说：“虽古之韩干，无以过也。”并打算破例出版悲鸿的骏马图。悲鸿读信后无比兴奋，他再一次拜见高奇峰，诉说了自己的遭遇，并希望得到帮助。高

奇峰慨然表示：“现在工作难找，只好请你再画四幅仕女画。”这天正是旧历除夕，满目桃符更新。要完成四幅画得花一个星期，而他身上只剩下大洋两角，每天清晨只能买一个粢饭团，当作三餐之食。到了第五日，已钱尽粮绝，又难于启口再向黄警顽求助，他只好忍饥挥毫。一画完，他就冒着大雪，赶往审美书馆。可高奇峰不在，他只好将画托人转交。回来后，他不得不当掉身上的单衣。那种生活，度日如年。

半 工 半 读

一九一六年二月，徐悲鸿考入震旦大学读书，黄警顽、黄震之等人替他代付了四元学费和四十元伙食费。为不忘记友人黄警顽、黄震之的支持，入校时，悲鸿就改名为“黄扶”。有一天，震旦大学校长恩理，寻问悲鸿的身世和学历，悲鸿不禁悲泣哽咽。恩理见他穿丧服，关心地问他：“家丧何人？”悲鸿叙述了丧父的经过。恩理很同情悲鸿的不幸，温和地安慰他说：“如学费不足，可缓交。只要肯学，则可忘掉悲痛。”

这回悲鸿真的有书读了，不过他所要学的只是法文，对其它功课仅作一般了解。他在学校里，书案设在窗下，课余他仍然拿起画笔作画，在一个星期四的下午，悲鸿忽然收到高奇峰的来信。拆开一看，除一番鼓励、赞扬的话外，还附有一张五十元的稿费单。他急忙丢下画笔，奔向邮局，随即又赶往阮翟光处还债。热心的阮翟光又约集数友，邀悲鸿课余教画。从那时起，每月有了固定的收入，加上售画所得，悲鸿摆脱了夜食无靠的窘境，开始了半工半读的生活。

这年三月，上海哈同花园（爱丽园）的仓圣明智大学在报上公开征求艺人画仓颉像。悲鸿也画了一幅去应征，竟被录取了。哈