

艺术大师之路丛书

徐悲鸿

悲
鴻

湖北美术出版社

藝 尤 大 師 之 路 叢 書

徐 悲 鴻

編著 庄 庸

湖北美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐悲鸿 / 庄庸编著. — 武汉: 湖北美术出版社,

2002.7 (艺术大师之路丛书)

ISBN 7-5394-1296-8

I. 徐... II. 庄... III. 徐悲鸿—评传 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027939 号

主 编 / 刘大为

副 主 编 / 戴建国 高季方

整体设计 / 艾辛工作室

责任编辑 / 戴建国

责任校对 / 肖锐闻

责任印制 / 程业友

徐 悲 鸿   © 庄 庸 编 著

出版发行 / 湖北美术出版社

地址 / 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电话 / (027)86787105

邮编 / 430077

制版 / 武汉新新彩印制版有限责任公司

印刷 / 湖北新华印务有限公司

开本 / 889mm × 1194mm 1/32

印张 / 4.625 字数 / 70 千字

印数 / 4000 册

版次 / 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

书号 / ISBN 7-5394-1296-8/K·20·IX

定价 / 十册 220 元 本册 22 元

徐 悲 鸿

徐悲鸿 (1895—1953) 原名寿康，江苏宜兴人。曾任北平艺术学院院长、中央美术学院院长、全国美术工作者协会主席。杰出的美术教育家、画家。

徐悲鸿与南京中央大学艺术系师生合影（右起第五人为徐悲鸿）

徐悲鸿辅导中央美术学院与浙江美术学院（今中国美术学院）教师进修小组，这是他生前最后的一次教学活动。1953年

为战斗英雄画像 1950年

徐悲鸿重才纳贤，延揽了一大批出众的师资。徐悲鸿与北平艺专教师合影。前排左起：宋步云、王临乙、徐悲鸿、齐白石、夏护士、戴泽；中排左起：王丙照、李可染、卢光照、叶麟趾、齐人；后排左起：叶正昌、王静远、黄养辉、（佚名）、高庄、吴作人、宗其香、孙宗慰、李宗津、刘铁华、冯法祀、董希文、艾中信。
1946年

徐悲鸿与蒋碧微
在上海 1928 年

徐悲鸿与廖静文在北京北海公园 1953 年

序

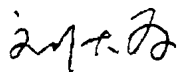
20世纪中国画艺术的发展，可以说是群星闪烁，灿烂辉煌。如同国家民族经历过艰难曲折的道路，经几辈先贤的苦心努力至今繁荣发达。艺术大师们或承古创新、或融会中西，几经碰撞渗合，使这一古老而充满活力的东方画种，呈现出一派生机盎然、欣欣向荣的景象，取得了巨大的突破性发展，犹如一条奔腾不息的长河，虽曲曲折折，却经年不断波浪翻滚、一浪高过一浪地向前挺进。又如一座座耸入云天的丰碑，可歌可泣，可圈可点，更令我辈赞佩传颂。

艺术的执着，使我们在临习大师们扛鼎巨作、领悟其艺术创作思维、技法的同时，对他们的生活和经历也同样充满着好奇和神秘的猜想，找寻大师的足迹、探索他们的成功之路，学习、思考、研究、借鉴，皆是每位后学的一种期盼。

到拨云见日之时，我考入中央美术学院研究生班，幸运地走到吴作人、李可染、蒋兆和、叶浅予、黄胄等仰慕已久的大师身边，朝夕相处，时时聆听着先生们的教诲，如沐春风，在艺术发展之路上真切地感受到了他们博学多才的人格魅力与治学严谨的大家风范，领略他们艺术成就，了解并感受到他们生活、修养的风采，终身不忘。

为使后人对大师们的经历和成长过程有更进一步较全面系统地了解，现湖北美术出版社付梓出版20世纪艺术大师系列丛书，弥足珍贵，人们在领略大师们传世佳构的同时，认识巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的贡献，必然对推进艺术事业的向前发展有着积极而较深远的意义。今我受命难违，赘此小文，谨为序，不胜荣幸之至。

中国美术家协会常务副主席

壬午年立秋于京华竹轩精舍

目 录

序·····	刘大为
悲鸿生平·····	1
谈艺录·····	39
诗歌文赋·····	47
诸家评述·····	55
艺术年表·····	67
作品评析·····	79

悲
心
鴻

悲鸿生平

吾所谓艺者，乃尽人力使造物无遁形；吾所谓美者，乃以敏之感觉支配，增减，创造一自然境界，凭艺传出之。艺可不借美而立（如写风谷、写像之逼真者），美必不可离艺而存。艺仅足供人参考，而美方足令人耽玩也。

——徐悲鸿

徐悲鸿，1895年7月19日，生于江苏省宜兴县屺亭桥镇，原名叫“寿康”；1915年，改名为“悲鸿”。“悲”是因为父亲去世，十分悲痛，情感深厚、真挚；“鸿”是一种大鸟，能飞很高、很远，他希望大家像“大鸿”一样高飞。“悲鸿”两个字，是徐悲鸿一生的预言和写照：以情待人，胸怀大志。

少小学画

风景秀丽、民风淳朴的屺亭桥镇的河边盖了一所小屋；徐悲鸿的童年和少年，就在小屋里躲避风雨的苦难中度过，但也在跟随父亲徐达章学画的快乐中流逝。在徐达章30余岁所作《松荫课子图》的画中，徐悲鸿坐在课桌前琅琅读书，徐达章持扇坐在徐悲鸿身后凝神谛听。画得形似而传神，让我们像是看到童年生活的徐悲鸿，是怎么样好好读书的。

“书读好了才能学绘画。”徐悲鸿把父亲的这句话一直牢牢记在心

里；在父亲的辛勤教导下，徐悲鸿从6岁到9岁，读完了《诗》、《书》、《易》、《礼》、《四书》、《左传》。这时，徐达章开始教他临摹清代画家吴友如的人物、界画，每天一幅。徐悲鸿就开始在吴友如的尺幅之中，揣摩、描绘楼台亭阁、虫鱼鸟兽、奇花异卉、以至千军万马的形象。“生活是最好的老师”，“画画是要用眼睛观察实物的”，在父亲的指导下，悲鸿除了临摹前人的作品外，还不断地写生，画父母、兄弟、邻人、乞丐...在自然中汲取营养，在生活中培育灵感。

快乐的日子总是短暂的。1908年，宜兴连年水灾。为了维持一家的生计，徐悲鸿不得不伴随父亲，辗转于邻近各县村庄，卖字鬻画，以求生存。江湖卖艺的生涯，日复一日地在白天黑夜里重复，徐悲鸿亲眼目睹了国事、家事和人事，在年幼的心灵上，留下了忧国忧民的意识；流浪的岁月，年复一年地在风雨中消逝，徐悲鸿为父亲磨墨铺纸，看父亲落笔挥毫，听父亲娓娓不倦地述说古今。在潜移默化中，他不断地接受着中国传统绘画艺术的感染。

边学边画，边画边学。逐渐地，徐悲鸿不仅成了父亲得力的助手，而且开始摸索自己的风格。卖画的生活，还让徐悲鸿有机会接触到了多种多样的绘画素材。当时的强盗牌香烟盒中，附有许多逼真的动物画片，徐悲鸿很爱搜集，渐渐认识了各种猛兽的真形。后来，又得到日本的动物标本，他便爱不释手地对着标本写生。同时，他还见到了欧洲19世纪绘画大师们的作品复制品。这些精美的复制品以严谨的造型，绚丽的色彩，抒情的韵律，异常强烈地震撼着徐悲鸿的心灵，使他产生要到欧洲去学习绘画的朦胧愿望。

流浪的生涯，使徐悲鸿学习到了中国传统绘画的技法，坚定了他

学画的意志；但是，艰难的生活却使徐达章的身体迅速衰败下去。1912年，徐悲鸿搀扶着全身浮肿、步履艰难的父亲回到家中。为了慈祥的母亲，为了病痛的父亲，徐悲鸿承担起了一个长子对家庭的责任。当时他绘画的名声已传播四乡，宜兴县的初级女子师范、始齐学校、彭城中学都来聘请他担任图画教师；这三个学校相距50多里。为了生活，徐悲鸿每天都要在月明星稀的午夜，便起床赶路，来回奔波。苦难让他成熟为一个真正的男人。

在病榻上缠绵了两年的徐达章，终于耗尽了生命。徐悲鸿悲从中来，父亲不仅给了他生命、知识、绘画技能，而且以他那宽厚、谦让、勤俭、正直的品格，终身塑造着徐悲鸿的为人处事。从艺就是在做人，这成为徐悲鸿灵魂深处的信念。为了埋葬父亲，徐悲鸿不得不向邻县溧阳陶麟书先生告贷20元。葬礼是极其简单的，当一锹一锹的黄土掩埋着父亲的棺木时，一种漫无止境的悲伤侵袭着徐悲鸿的心。

埋葬好父亲之后，徐悲鸿决定前往上海，寻找半工半读的机会。临行前，宜兴初级女子师范的国文教师张祖芬先生赠给他两句话：“人不可有傲气，但不能无傲骨。”这两句嘉言，成为徐悲鸿终身谨记的座右铭。

人在边缘

在上海的日子，生活给了徐悲鸿终身难忘的磨砺，也让他获得了将来在画坛“崭露头角”的锤炼。

同乡徐子明先生是上海中国公学的教授，他推荐徐悲鸿去上海复

马 素描 18cm × 12cm

在法国留学期间，徐悲鸿经常去马场画速写，并精研马的解剖，积稿盈千。这为他后来创作各种姿态的马，如立马、饮马、奔马、群马，打下了良好的基础。这幅画应该就是当时的速写之一，作者的关注点主要在马的骨骼及其比例，我们还可以看到另外有两条较为模糊的马腿，想来是作者希望从对它们的比较之中，能更为清楚地明了地了解马的姿态，把握其神韵。画上的马便显得不太合常情的峻瘦，使人更能清楚地看到作者，是如何运用中国画传统的美学内涵和写骨笔法，准确有力地表现马。

旦大学工读。复旦大学校长李登辉先生看了徐悲鸿的作品，颇为赞赏，许诺可以安排他工作。1915年夏天，20岁的徐悲鸿穿着一件蓝布长袍和一双戴孝的白布鞋来到了上海，李登辉先生却没有实现当初的承诺，而徐子明先生又接受了北京大学的邀请离开了上海，徐悲鸿只能流落在上海的街头。

秋天来了，天气一天天凉了起来，徐悲鸿悲伤地感到了人生的艰难和前途的狭窄。正在彷徨无计时，徐子明先生来信，嘱咐他去见商务印书馆《小说月报》的编辑恽铁樵先生，让恽先生帮忙谋一个小职位。几天后，恽先生告诉徐悲鸿，商务印书馆同意他去为中小学教科书做插图。徐悲鸿高兴之余，立刻写信告诉了徐子明先生和母亲。然而快乐总是短暂的，现实是残酷的，就在当晚，商务印书馆的一位庄俞先生批札：“徐悲鸿先生的画不合用”，就把这一切都变成了水中月、镜中花。

一种难以抑制的痛苦和失望，强烈地攫住了徐悲鸿的心，濒于绝望的他狂奔到滚滚不息的黄浦江边，准备结束自己年轻的生命。他扯开衣襟，让无情的冷雨打在他的胸脯上，一阵寒冷的颤栗从他的脚跟慢慢传遍到全身，他渐渐清醒过来。想起父亲临终时的教诲，想起自己的责任和曾经有过的梦想、抱负和雄心壮志，也想到了母亲和妹妹……他低声对自己说：“一个人到了山穷水尽的地步而能够自拔，才不算懦弱啊！”徐悲鸿终于从黄浦江边走了回来，从死亡的边缘走了回来。

万般无奈的情况下，徐悲鸿只好回到了屺亭桥畔的家。家依然贫困，母亲的身体依然瘦削，弟妹们依然弱小。徐悲鸿在家乡度过了第

一个没有父亲的忧伤的除夕。尔后，他和一位宜兴唐先生结伴，再一次启程前往上海。徐悲鸿打算从那儿转到北京寻找职业。

上海的晚春时节雨雪纷飞，徐悲鸿一个人留在旅馆里读书作画，满是孤单和寂寞。一个阴冷的雪天，徐悲鸿触景生情，画了幅水彩画——雪景：满天大雪飞舞，撒满家家户户的屋顶，堆遍纵横交错的树枝，满眼都是银白的世界。湿雪融化的人行道，一片泥泞，行人耸着肩，瑟缩着身子，匆匆而行，寒冷仿佛浸入他们的骨髓。整个画面给人一种真情实景的强烈感受。徐悲鸿将它装框之后挂在墙上，准备送给曾经帮助过他的朋友史先生。机缘就在那时发生。上海富商黄震之先生出生于吴兴，酷爱美术并且颇具鉴赏力，他过来找唐先生洽谈生意，无意中看见挂于墙上的徐悲鸿的雪景，大加赞赏，对于小小少年徐悲鸿能够画出这么逼真的佳作十分震惊，认为徐悲鸿是一位可造之才，表示愿意资助他解决生活上的困难，力劝徐悲鸿留在上海。在黄先生的帮助下，徐悲鸿暂时打消了去北京的念头，搬到了上海暇余总会去住。然而因总会里面晚上赌博而吵闹喧天，徐悲鸿就只能在安静的白天伏在那宽大的赌桌上用心作画。

时间在飞快地流逝。转眼到了冬天，俱乐部为了新年要进行装修，徐悲鸿只好住到了一个新朋友、商务印书馆门市部的营业员黄警顽先生的宿舍里。

艺坛初露

人在边缘的贫困感、挣扎感和失落感，让徐悲鸿学会了忍耐，学

会了等待，在忍耐之中、在等待之中坚持着艺术创作，为将来在艺坛的崭露头角积蓄着力量。

年底，黄震之先生赌败，几乎破产，因而不能再给徐悲鸿任何资助。徐悲鸿经济拮据，捉襟见肘。即使已走投无路，徐悲鸿也仍然没有放弃创作。他画了一幅马，以马的坚韧、执着和期许，来表明自己的心志。著名画家、岭南画派创始人、上海美术馆馆长高剑父、高奇峰兄弟，见之心折。高剑父先生于回信中，盛赞徐悲鸿画的马：“虽古之韩干，无以过也。”高先生决定在美术馆出版和销售这幅画，并力邀徐悲鸿再画四幅仕女图。这至少要一星期才能完成，然而徐悲鸿全部的财产，就只有四个铜板了！如何能维持一个星期？但对艺术的追求和渴望，让徐悲鸿几乎是在画完了四幅仕女图之后，才感觉到那比艺术还强烈的饥饿。在去美术馆送画回家的路上，徐悲鸿被上海震旦大学的招生广告所吸引，报名参加了考试。命运女神从不轻易放弃有才华的年轻人，从来没有过教育经历的徐悲鸿，居然考上并被录取了。这个求之不得的好机会，激活徐悲鸿心中埋藏已久的愿望：到大学学习绘画的技巧。

在震旦大学校长接见新生时，徐悲鸿将自己的名字改成了“黄扶”，以纪念两位对他提供过帮助的黄震之、黄警顽先生。在了解到这个受尽生活折磨却又才华横溢的年轻人的情况后，校长语重心长地对徐悲鸿说：“努力读书吧！勤学可以使人忘记悲痛。”徐悲鸿选择在法文系学习，他打算将来寻找机会到法国半工半读。此时高奇峰先生给徐悲鸿寄来那些绘画作品的稿酬。在经历了许许多多欲说还休的艰难和困苦之后，徐悲鸿渐渐地开始了一段平静的大学生活。

丁巳仲夏
徐悲鴻
畫
廿八年十月
悲鴻

鷹揚

1939年

156cm × 82cm