

中国现代名家画谱

徐悲鸿

1
91

中国现代名家画谱

人民美術出版社

中国现代名家画谱

总顾问: 邵 宇

主 编: 谢 云 刘玉山

编 委: 王荣宪 张启亚

李文昭 刘汝阳

中国现代名家画谱·徐悲鸿

编辑出版: 人民美术出版社
北京北总布胡同32号

著 文: 徐庆平

责任编辑: 徐焕如

封面设计: 刘普生

版面设计: 徐焕如

制版印刷: 北京胶印厂

发 行: 新华书店北京发行所

1993年12月第1版第1次印刷

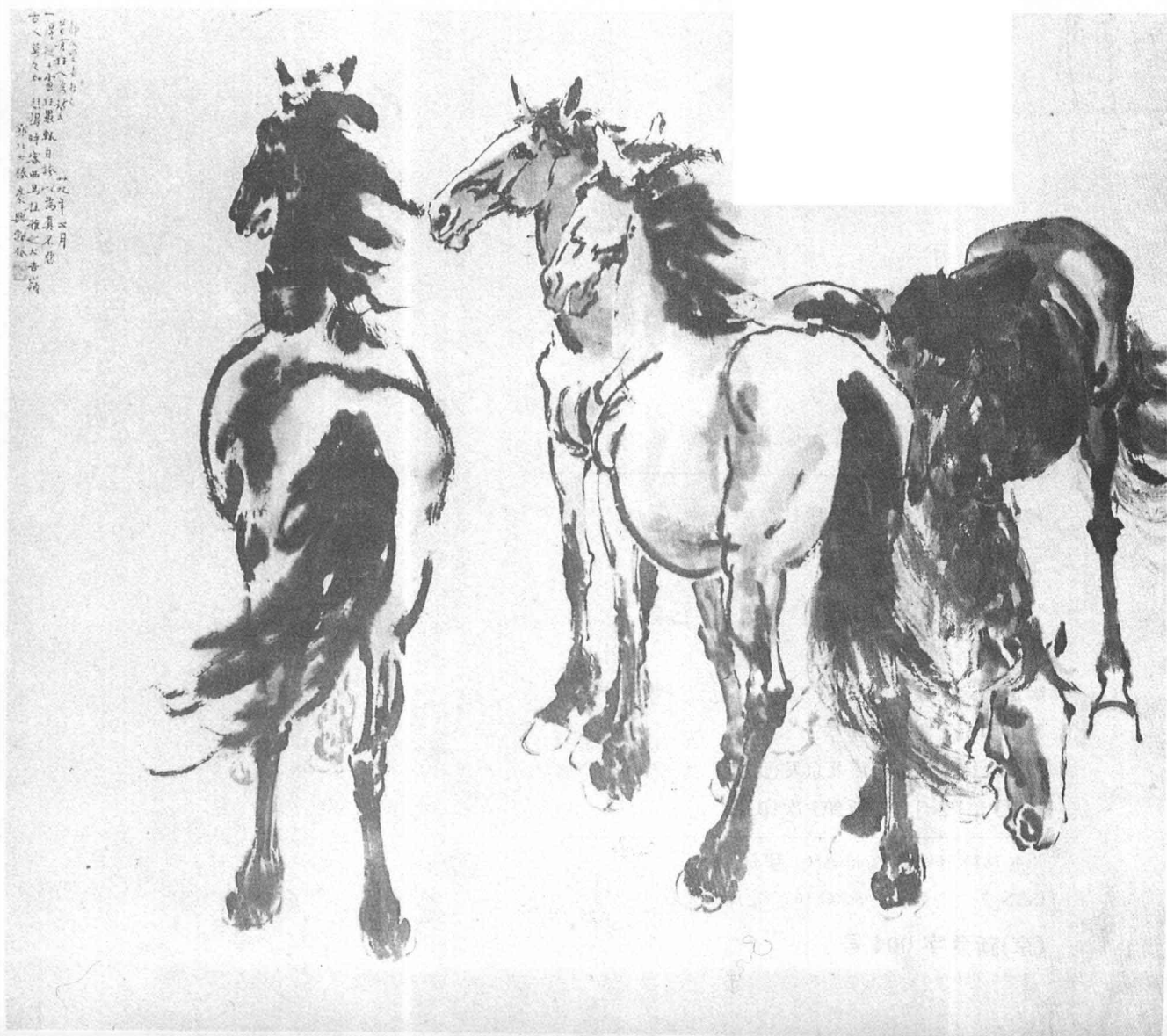
开本 787×1092毫米 1/16 印张: 6

ISBN 7-102-01131-8/G·162 定价: 18元

(京)新登字 004 号

徐悲鸿

动物 山水 人物

编 辑 例 言

一、《中国现代名家画谱》丛书遴选我国现代著名画家、专家真迹，立其传作，传其技艺，授述绘画技理技法，为国内、外美术爱好者学习研究我国现代绘画提供珍贵的画艺资料。

二、丛书内容讲授画家风格之基础技法，条分缕析，循序渐进，由浅入深，由简入繁，使初学和研究者从中学习运用中西绘画不同的结构法则和表现规律。附以画家传略，以传扬画家风格特点，绘画心得经验，并收代表作品多幅，彩色印刷，供读者赏习。

三、丛书全三十卷，中国画分为现代人物、古代人物、仕女、仙佛、山水、界画、花卉、翎毛、草虫、走兽，写意工细并具；并收油画、速写、水彩、版画、粉画诸画种。一家一辑，富有创造性的老、中、青画家画艺共妍映，使我国现代绘画的发展面貌和时代特征都能在这部《画谱》中得到较为完美的体现，显示我国画坛优厚丰美神彩。

四、丛书以其精粹之辑，填补了我国现代绘画谱之空白，是我国现代第一部系列画谱丛书，集当代绘画之大成。希望本丛书的编辑出版能满足国内、外美术爱好者和从事绘画研究者的学习、参考、收藏之需。

序

邵宇

中国画家用画谱课徒传授画技，历来被认为是有效的方法。画谱的流传，宋元时期有宋伯仁编绘的《梅花喜神谱》和李卫《竹谱》，明代画谱种类渐多，清代的《芥子园画谱》更是一部流传至广，对中国传统绘画各科的基础技法，对各个画科的衍流、发展，有系统讲解论述，汇集了前人重要的美学思想，其画理、画法的系统性和完整性，是影响不衰的画法总集。借鉴前人编辑画谱之传，我们今天编辑出版这部《中国现代名家画谱》应是发展的必然。我们深切感受是，绘画在距《芥子园画谱》的今天，其表现领域确是发展了。观念的变异，新的审美追求，技法的创新，前画谱已不能完全适应今天的需要，为此，编辑出版一部反映现代中国绘画发展面貌的画谱，应该说是时代的需要。

依据自己传统文化，掌握时代脉搏，在努力寻求形成自己民族的特色，和走向世界的道路，我国的画家以浓郁的民族画风，充满自诩、自运的画法，并融冶中西，艺术语言以线为主要表现独具的画法，从文化心理、审美观念到形体、空间、色彩的表现上都为中国画（也包括西画）创造发展到新的高度，立于世界美学之林。以画谱传现代中国意味和东方特色的画风画格，是我国现代老一辈画家和中、青年画家的共同愿望。老一辈的画家创造了属于他们自己的创作方法和表现艺术技巧，并在他们的道路上取得了成就，富有创新精神的新一辈中青年画家沿着前辈的路，吟唱线的颂歌，色的芳馨。我们今天通过出版《中国现代名家画谱》，既是介绍有成就的画家技法、画风和艺术成就，也为他们立传传艺存芳，我想一定会受到广大美术爱好者和画坛的称善首肯。借此编辑出版之机，谨志序贺。

师造化，巧夺天工

徐庆平

“师造化”是徐悲鸿艺术思想的基础和核心；“一个艺术工作者，在其生存之环境中体验人生或会心造化，能真实表现出他观察所得于其作品上，无论其手法与作风之灵巧与笨拙，只要是真实，都会得到观者心灵上的共鸣，”正是这种“体验”和“会心”使他的作品真气远出，妙造自然，点石成金，感人至深。他的人物画窥见造化机理，突出人物神情，百折不挠如《愚公移山》，见识高深如《九方皋》，勇往直前如《国殇》，独处幽深如《日暮依修竹》，勤恳朴实如《巴人汲水》，心驰神往如《泰戈尔》，形神兼备而情景交融。灵活多变的线条，虚和妙丽的明暗渲染极大地丰富了中国画在体积和空间上的表现力，坚实的造形使人物呼之欲出。而《船夫》、《愚公移山》、《山鬼》，更一反千古传统，把运动中的裸体引入中国绘画，其胆识与魄力至今仍为人所称道。

称道。

徐悲鸿对中国画传统的运笔用墨作过长期的研究，作画时则笔笔求诸己，创造出崭新的艺术语言，他的山水杰作《漓江春雨》把水墨画的润墨、渗化作用发挥得淋漓尽致，运用大泼墨的手法，将鬼斧神工的山丘，若隐若现的村庄，错落有致的树木笼罩在蒙蒙烟雨之中。除了近景上一叶扁舟的撑竿，画面几无线条，更无皴擦的痕迹，全以酣舞的墨块写物造形，以空灵的山光，荡漾的水色把秀甲天下的漓江变成名符其实的水精域。

徐悲鸿在创作人物、山水画的同时，留下了数以千计的动物画，活泼生动的形象使观众感受到画家敏锐无比的观察力和令人赞叹的记忆力。威严雄壮的群狮，驰骋千里的骏马，逆风拼搏的麻雀，风雨中高啼的雄鸡，皆性格毕现，栩栩如生，而它们

又无一不是在吐积郁、抒悲愤、寄希望、写自由。其寄托之高深远远超过了以梅兰竹菊孤芳自赏的传统隐喻，把震撼人心的时代感，隽永深长的诗情画意融为一体，具有无可比擬的艺术感染力。独特新颖的大写意标志着画家多年探索的升华，事实上，他早年所作的马就已经突破了曹霸、韩干、赵孟頫、仇十洲等历代画马名家的线描手法，他的画法是先以富有变化的大块灰墨摆出马的体态，刚柔并济的寥寥数笔写出四肢的主要骨骼、肌肉，再运用浓墨点出头部五官特点，最后以硬笔焦墨扫出随风飘舞的鬃、尾。他画不同的动物，采用不同的手法。画狮时，从勾染皴擦相结合的多变用笔狠抓明暗交界线，使强劲的筋骨分外突出。画鹅则突破大面积留白的传统方法，满纸着色，以典雅清丽的色彩背景衬托洁净光滑的白羽和鲜艳夺目的鹅冠。画

喜鹊，又通过大块浓墨和白粉，造成异乎寻常的强烈对比，并与细长线条画就的柳条形成优美和谐的韵律。还有那利用灰纸底色，以白粉点出，而倍觉典雅清新的梅花，那用棕刷一挥而就，将质感表达得恰到好处的飞竹，那个纸着墨，光影迷人的夜色，都是尽微致广，欲穷造化之奇的戛戛独造，为中国画的发展开拓了新路。这本画谱对徐悲鸿的作画方法作了比较广泛的介绍，无疑为广大美术爱好者熟悉物体结构，默记基本形态，掌握运笔落墨的步骤方法提供了巨大便利，但应该说，任何画谱都不能，也不应代替学习者自己在自然中的观察和写生，对此，请记住徐悲鸿反复强调的一句话：“画鸡即以鸡为师，画马即以马为师，其马较我所画之马，更可师法也。”

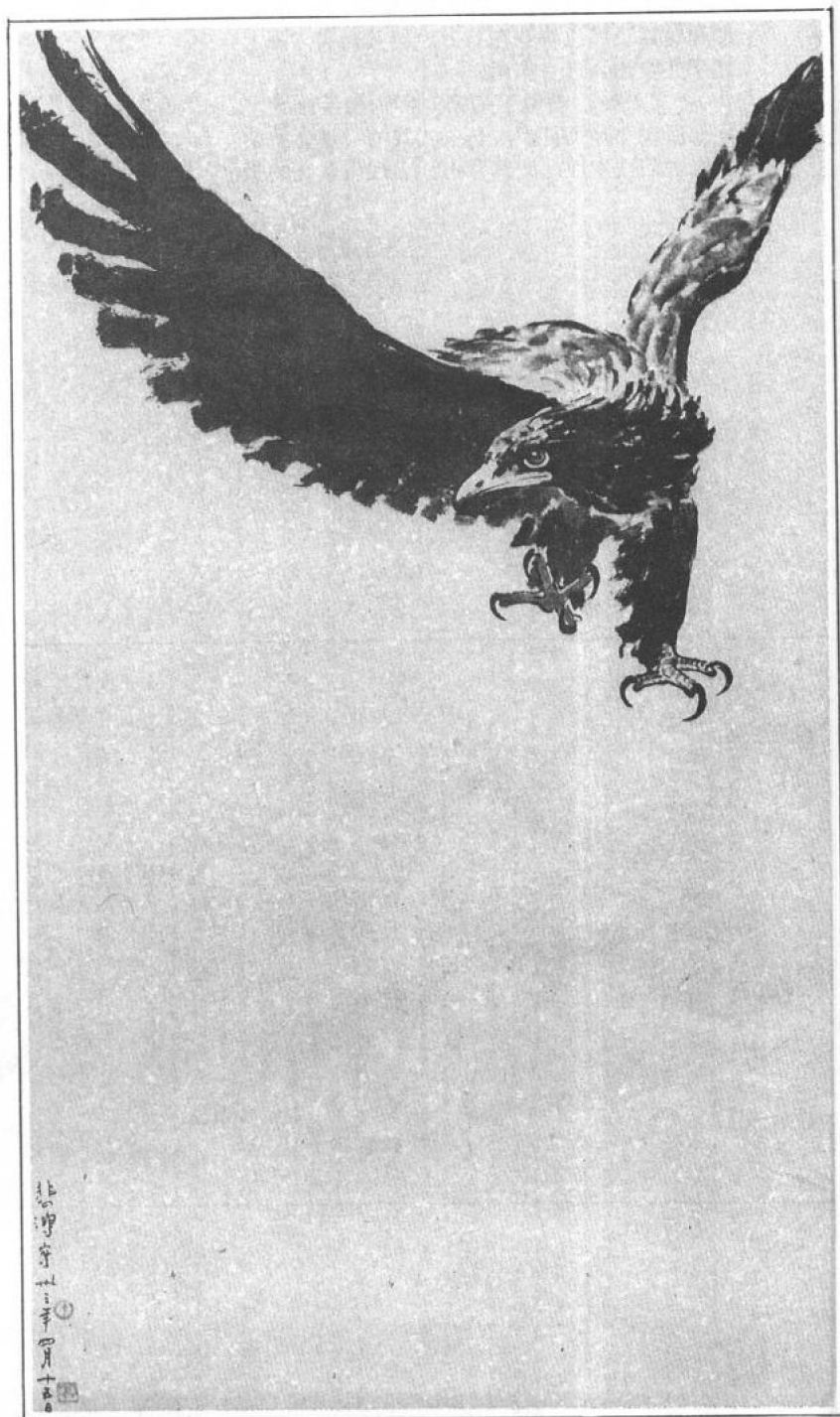
新 七 法

一、位置得宜，*Mise en place*。即不大不小，不高不下，不左不右，恰如其位。

鹰在上方偏右，而向左下方飞翔，占满画面上半部，故显得丰满矫健。翅尖伸出画外，乃有意为之，足汲取西洋绘画之长。此图如果上部空多了，必使苍鹰显得瘦小单薄，无此气魄。

淡淡的几团白云极大地丰富了画面，加强了动感。其多少与浓淡都恰到好处。稍多、稍深，则势必夺去主体之精彩。

鹰击长空

此幅使用友人长横纸，尺寸已定，构图尤见功力。虎仰卧于画面中下部，而以两后爪占满左上角空间。夹于两腿之间的尾巴，使该处布白轻重得宜。兔周围则留有宽阔空间，尤以上部的大块空白衬出兔的弱小。

由于左满右空，故将主要部分——虎的头部和兔以及黑色块放在右方，使其充实，画上题字亦在加强这一作用。

“友人嘱写虎兔于一家，实为棘手难题。”此作以虎在地上打滚，与兔相戏的天真之态使其失去凶残本性，变其常态，表现出非凡的想象力。

“画虎注意虎身花纹：(1) 由足至肘几无纹；(2) 后腿中间分条。又虎身因有花纹，难见骨骼，但最忌臃肿。”

《画范》

虎与兔

二、比例准确，Proportion。即毋令头大身小，臂长足短。

九方皋 (局部)

三、黑白分明，Clair-obscur。即明暗也。位置既定，则须觅得对象中最白与最黑之点，以为标准，详为此量，自得其真。但取简约，以求大和，不尚琐碎，失之微细。

雪 景

四、动态天然，Mouvement。此节在初学时宁过毋不及，如面上仰，宁求过分之仰，回顾，必尽回顾之态。

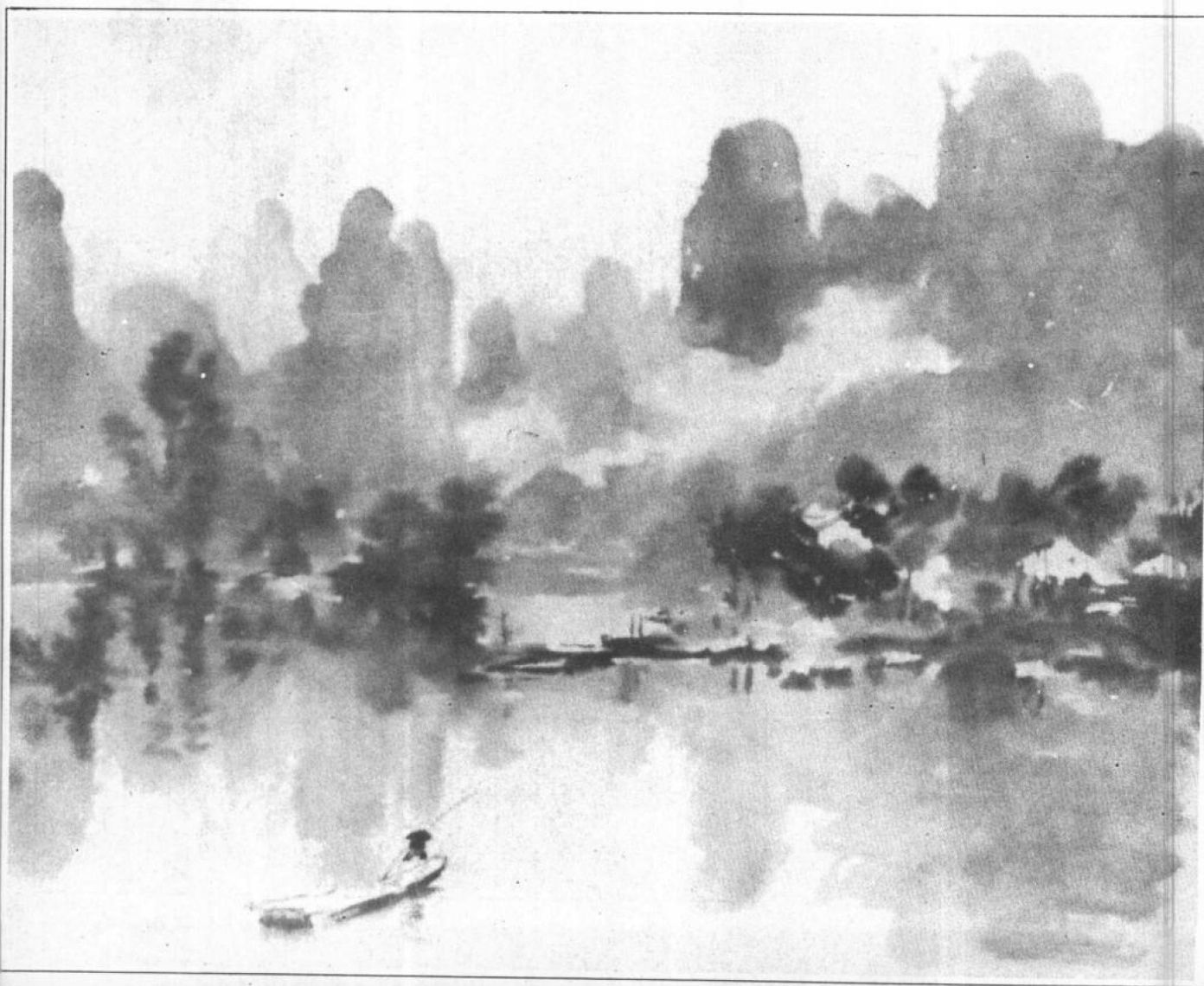
“此第三幅也，前两幅皆失败，因其颈未高挺，神乃不全。于是思之复思之，乃得此幅。形既得，亦须有极奇肆畅达之笔写之，方为快意满志，否则仍不免呆板也。”

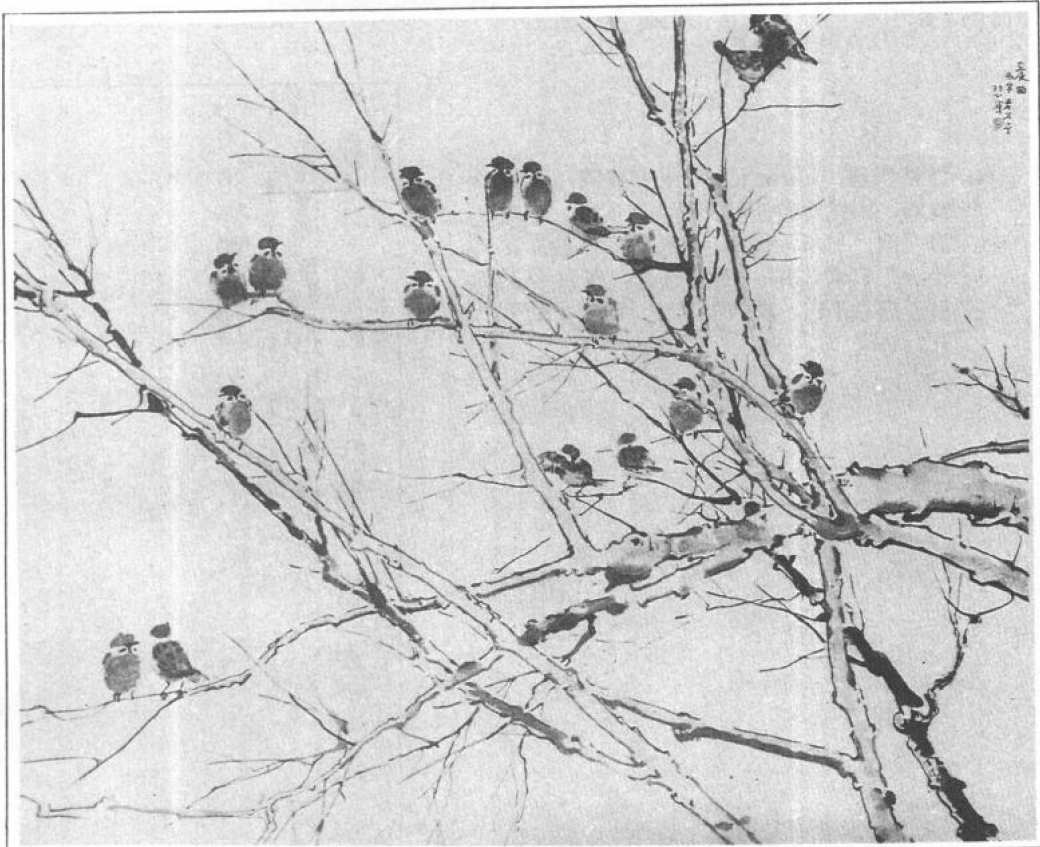
《画范》

风雨鸡鸣

五、轻重和谐；Balance de la compos itiou。此指已成幅之画而言。韵乃象之变态，气则指布置章法之得宜。若轻重不得宜，则上下不联贯，左右无照顾，轻重之作用，无非疏密黑白、感应、和谐而已。

晨 曲

取冬日疏枝无叶之时，以尽现麻雀小巧、天真之态。枝桠重迭交错，却毫不杂乱。鸟基本上集中在画面中间，通过右上方和左上方的四只来加强画面的节奏感。此画先以大的枝干交叉组成形状不同的空白，再以茂密的细枝使画面轻重和谐，疏密有致，有如音乐的阴阳顿挫，故名《晨曲》。

漓江春雨

六、性格毕现，Carac tere。或方或圆，或正或斜，内性胥赖外象表现。所谓象，不外方、圆、三角、长方、椭圆等等。若方者不方，圆者不圆——为色亦然，如红者不红，白者不白，便为失其性，而艺于是乎死。

猪全身是肉，外形不见骨骼，一般都以勾勒轮廓之法画之。此作却使用泼墨，并选取正面，以突出动物浑圆的特点。笔下之轻重极有分寸，形不失其严谨，而皮肉的质感尽现。

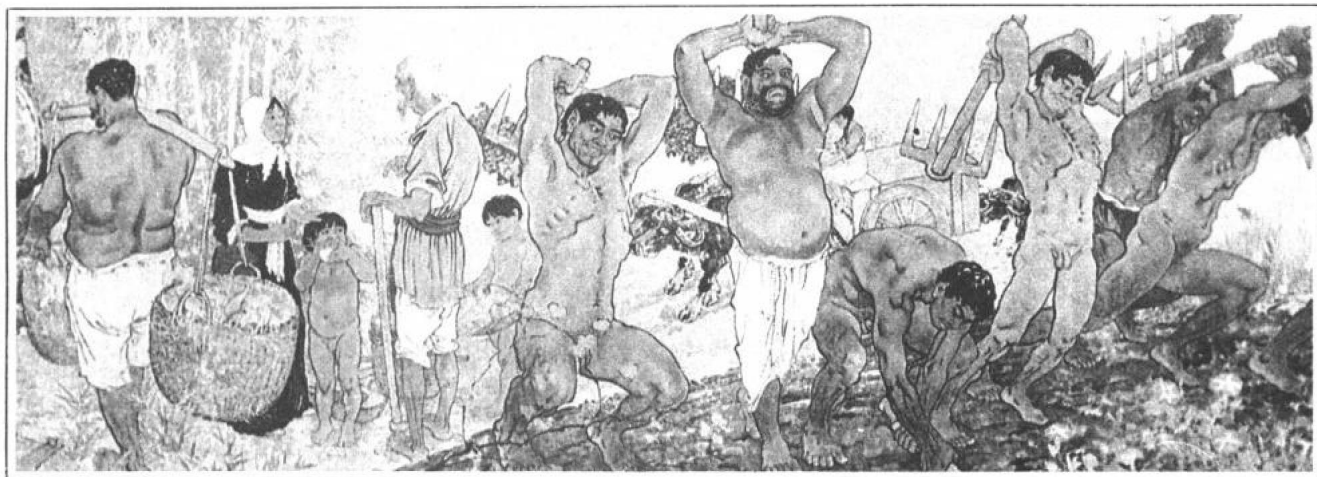
画上题诗“少小也曾锥刺骨，不徒白手走江湖，乞灵无着张皇甚，沐浴熏香画墨猪”，幽默地抒发画家未能施展抱负的感慨，印章“荒谬绝伦”更有点睛的妙用。从此图中可见诗、书、画、印的巧妙结合。

墨 猪

七、传神阿睹，Expression。画法至传神而止，再上则非法之范围。所谓传神者，言喜、怒、哀、惧、爱、厌、勇、怯等等情之宣达也。作者苟其艺与意同尽，亦可谓克臻上乘。传神之道，首主精确。故观察苟不入微，罔克体人情意。是以知空泛之论，浮滑之调为毫无价值也。

此皆有定则可守，完成一健全之画家者也。其上，则如何能自创体 style，独标新格（非不堪之谓）；如何能寄托高深，喻意象外；如何能笔飞墨舞，游行自在；如何能点石成金，超凡入圣。此非徒托辞解，必待作品雄辩。造型美术之道，贵明不尚晦。故现于作品之神 Expressiou 不足即不成为美善之品。纵百般注释，亦属枉然。

愚公移山

(局部)

此作极显出紧张状态，不特眉目颧口手足传神，筋骨肌肉，皆一致传神。

神气 Expressiou 乃极严格而精确，故习画必须养成体物精确之习惯，于是对象苟有趣，则自然产生杰作。