

中国美术家作品丛书

徐悲鸿

人民美術出版社

ZHONG GUO MEI SHU JIA ZUO PIN CONG SHU XU BEIHONG

中国美术家作品丛

徐悲鸿

江苏工业学院图书馆

藏书章

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐悲鸿. 素描 / 徐悲鸿绘. — 北京: 人民美术出版社, 2003.6

(中国美术家作品丛书)

ISBN 7-102-03382-6

I. 徐… II. 徐… III. 素描—作品集—中国—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 058951 号

中国美术家作品丛书

徐悲鸿 下

出版发行: 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 于瀛波

装帧设计: 于瀛波

总体设计: 刘继明

责任印制: 丁宝秀

制 版: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

印 刷: 北京国彩印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2005 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/32 印张: 7

印数: 1-3000

ISBN 7-102-03382-6

定价: 30.00 元

徐悲鴻 自画像 (1895—1953)

论徐悲鸿的素描

艾中信

论技术的系统，徐先生的素描技法是欧洲文艺复兴以后特别是伦勃朗以后的造型技法，他在学习西欧素描法以前对中国传统技术已经有了深刻的研究。而他毕生的创作，墨画占着极大的比重，所以从技法的源流来看，有中国绘画技法的根基。由于他在学习中有独立思考的精神，所以能融合中西，自成一体。这些素描采用了明暗法，而着重造型结构；采用了分面的造型法，而不放弃线描的运用，达到了融会贯通；不放弃西洋素描对三度空间的写实主义的要求，而又不悖于中国人民的欣赏习惯。这些素描的最大特色是高度的提炼取舍，重视细节而不拘于细节，强调概括而不流于空泛、既严谨而又不拘谨，用他自己的话来说明最恰当，就是“致广大，尽精微”。

我们可以明显地感觉到这些素描的技法特征：首先，是用线的轻重虚实，疏落有致，落笔提笔都紧紧和形象相结合。在关键之处，扣得很紧，该放手的地方则大胆放手，所以使人看了感到言必有中，不觉累赘，且能引导形象思维的广阔世界，这一中国民族艺术的重大特点，在徐悲鸿先生的素描中体现得很鲜明突出。其次，是素描的明暗处理。明暗法是西洋的技法，但徐悲鸿先生在处理明暗上是利用中国的渲染法，他采用明暗法

是为了加强物体的组织结构，而并不是为了明暗本身。渲染的韵味在中国绘画艺术上有自己的特点，它本来也是为造型服务的，徐悲鸿先生巧妙地利用了渲染法，使它和明暗法结合，使形象更加符合于客观真实，这样的素描技法将他富有独创性的墨画引向一条新的道路，这种方法是中国绘画技法的一种新发展。徐悲鸿先生的素描有这些特征，所以它和一般的西洋素描法有同而又有不同，它既符合中国人民的欣赏习惯，又能别开生面，自成一体。徐悲鸿先生一向提倡画得多画得快。这些素描大都是二三小时完成的，其中有些肖像只用了几十分钟的时间。

谈徐悲鸿的素描

冯法祀

关于徐先生学习西欧古典绘画现实主义创作方法和技巧，是值得特别申述一下的，这是对于他在艺术成就上带有关键性的问题。因为他在这方面的高度成就，使他获得真知灼见，得以识别作品的真伪，使他获得力量，在祖国现实主义绘画自唐宋以后几欲中断的局面下灌输了新的血液。徐先生赴欧留学的境况是很坏的，据说一到法国身上只剩下两角钱（银币），而在最初是没有得到国家的资助的。他时常带着两个面包到博物馆临摹油画，辛勤地工作一整天。徐先生一进博物馆就被古典绘画现实主义作品所吸引，并受到深刻的感动，他曾说：“在《希阿岛的屠杀》一画面前呆上一个钟头，会使你感动得掉泪！”他怀着极其兴奋而深受感动的情绪，熟读西欧古典现实主义作品，并且下定决心要追踪它们的足迹。他深知一切造型艺术的基础在于素描，于是他就从学习素描下手。徐先生学习造型艺术的基本练习是极其勤奋而艰苦的，他在十分困苦的生活条件下每天要坚持十小时以上的学习。由于生活条件很差，常常挨饿受冻，因而染上胃痛，当他正在作画的时候，胃病发作了，他仍旧坚持下去，他说：“胃愈痛就愈要画，画下去就会忘记痛苦！”

他就是这样忍饥受冻从事基本功夫的练习,达到了忘我的境地。徐先生对于基本练习的数量是极重视的,他说:“油画基本练习(人体习作),应该画到二百五十件以上才能解决人体练习的基本问题,而达到熟练的阶段。”我们问他自己画了多少,他回答“要超过这个数字很多”。至于他的素描习作,据我们的估计,可能达到千件以上。徐先生在艺术学习上的勤学苦练,是他成功的因素之一,更重要的是他掌握了素描画法的科学规律性,也就是作为造型艺术基础的现实主义技法,使他在素描上有了卓越的成就。这种突出的成就,使我们不得不追溯探究其主要原因何在。

徐先生的素描是严谨的,他观察任何一个立体的形,首先看最大的形,然后逐步分析、综合,最后达到完成。徐先生对于分析的功夫是极重视的,他说:“素描的表现,宁可方一点不要圆,宁可脏一点不要干净,宁可拙一点不要巧。”因为画得太圆了就容易忽视面的分析,太干净了就容易追求表面光滑的效果而失掉构成立体形的因素,太巧了就不愿下功夫探索。这种对于造型深入分析探索的主张是和俄罗斯契斯卡阔夫教学法的原理不谋而合的。契斯卡阔夫说:“任何一个立体的形都是由无数的、变形的、透视的平面组织起来的。”面对造型作深入的分析、探索、研究的功夫是这样的重要,但是,一般学习绘画的人是很少下这种苦功的,因为这是十分艰难的工作,需要巨大的决心与耐性,这就好像表匠对待一块表,能懂得它的构造,就能把它的零件拆下来又能把它重新合拢来,不懂得构造的人,拆下来就不能合拢了,一般人怕麻烦,不愿意拆下来,也就不能懂得它的构造。学画的人并不是不懂得这个道理,往往因为深

人的分析不能达到综合的效果，反而破坏了整个的形，于是就逃避困难，寻找捷径，不分析、少分析或是不作深入的严格分析，以求表面统一完整的效果，结果造型的表现是空虚的不真实的。徐先生能做到深入的分析 and 综合，造型表现是具体的真实的，一般的说法是功力充足。

深入的分析、综合是徐先生素描技法的基础，他的更高的成就是在这个基础上尚有进一步的发挥。在他的学生中，如有人做到上述分析、综合而达到正确地表现了立体的形，当然徐先生对于这种成就感到欣慰，并给予正确的评价，他说：“这是西欧严格的素描水平。”但是，徐先生认为不应该停留在这个水平上，提出了“致广大，尽精微”的主张。他认为观察要从最大的形着眼，再深入到精微重要的部分，反复研究它们相互之间的关系；表现的时候，取其精微重要的东西，舍去枝微末节的不必要的东西，才能达到气势磅礴、境界广大的地步。这就了解徐先生要求素描的表现方法，不是依样画葫芦地和客观事物一模一样，而是要求比客观事物更生动更真实。徐先生在素描技法上现实主义的精神，表现在肖像画方面更为明显，和他一同画肖像的时候，他总是鼓励我们，要一边作画一边和模特儿谈心，这就容易描绘出对方的本来面目。可见他在作写生画的时候，不仅从最大的形着眼，在这以前，他首先看到了所描绘的对象的内心性格和情绪。为了表现肖像的内心性格与情绪，他特别注重刻画面部的嘴角、眼神以及喘息而闪动着的鼻翼。我们看到徐先生的作品，不论是习作或创作中的人物，都感到那样的生动真实、栩栩如生，说明他的创作方法和技法是属于现实主义的。

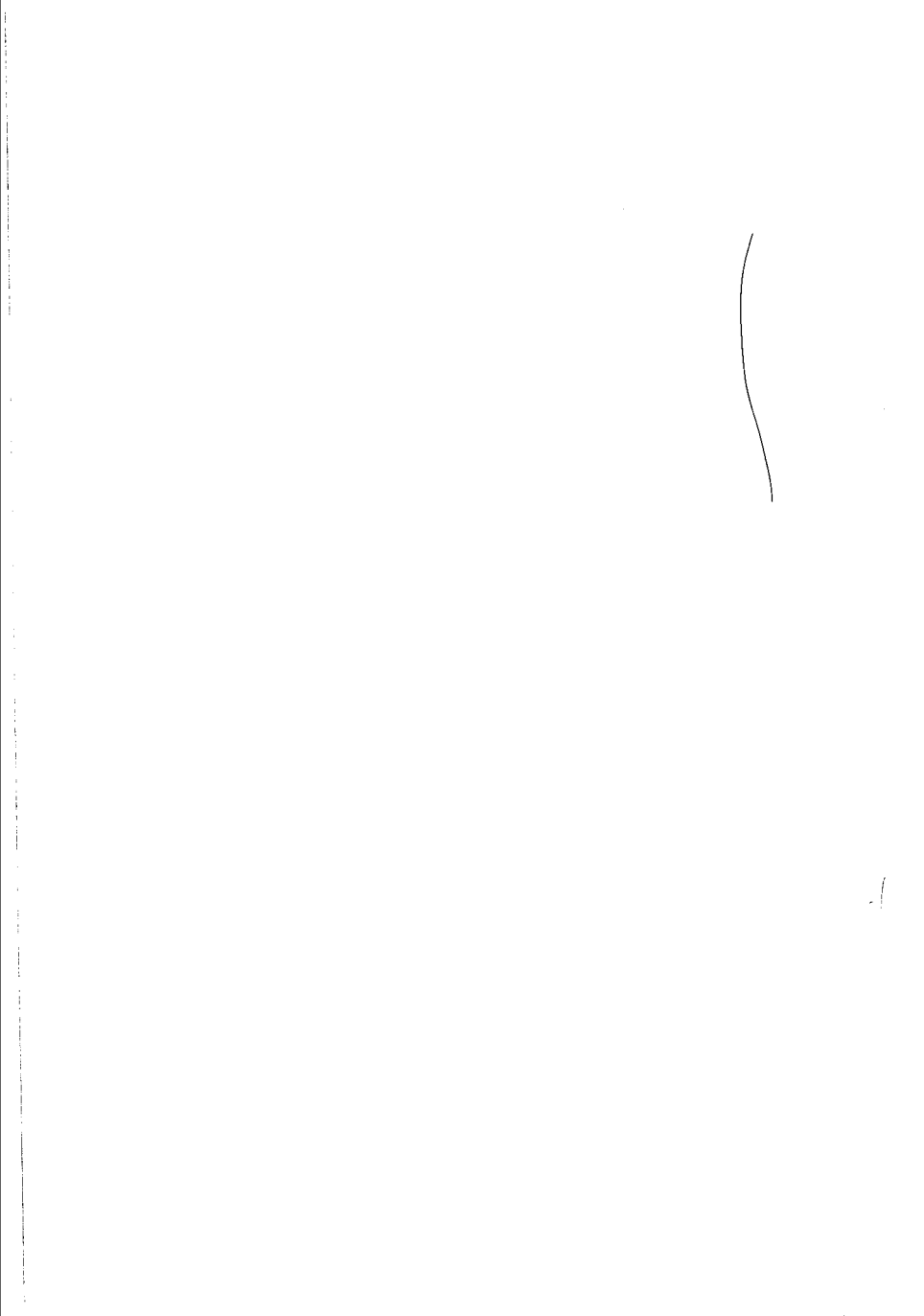
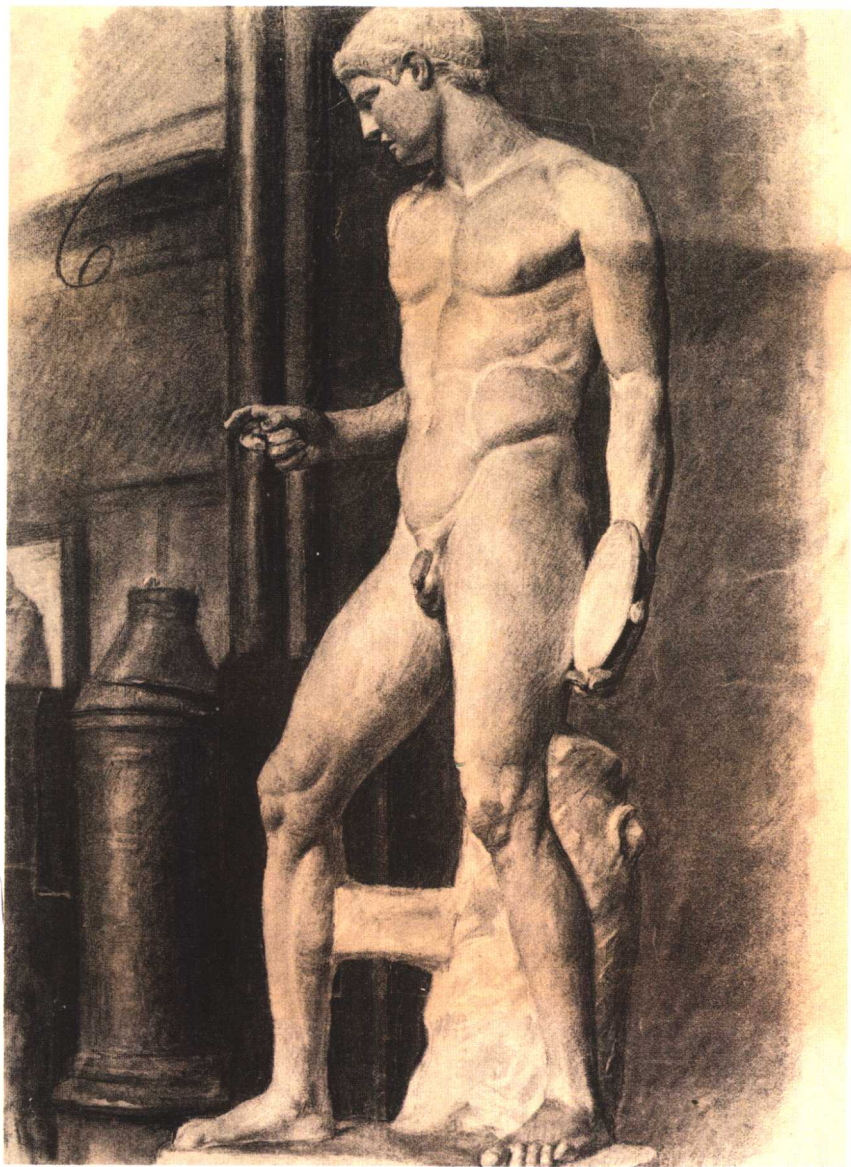
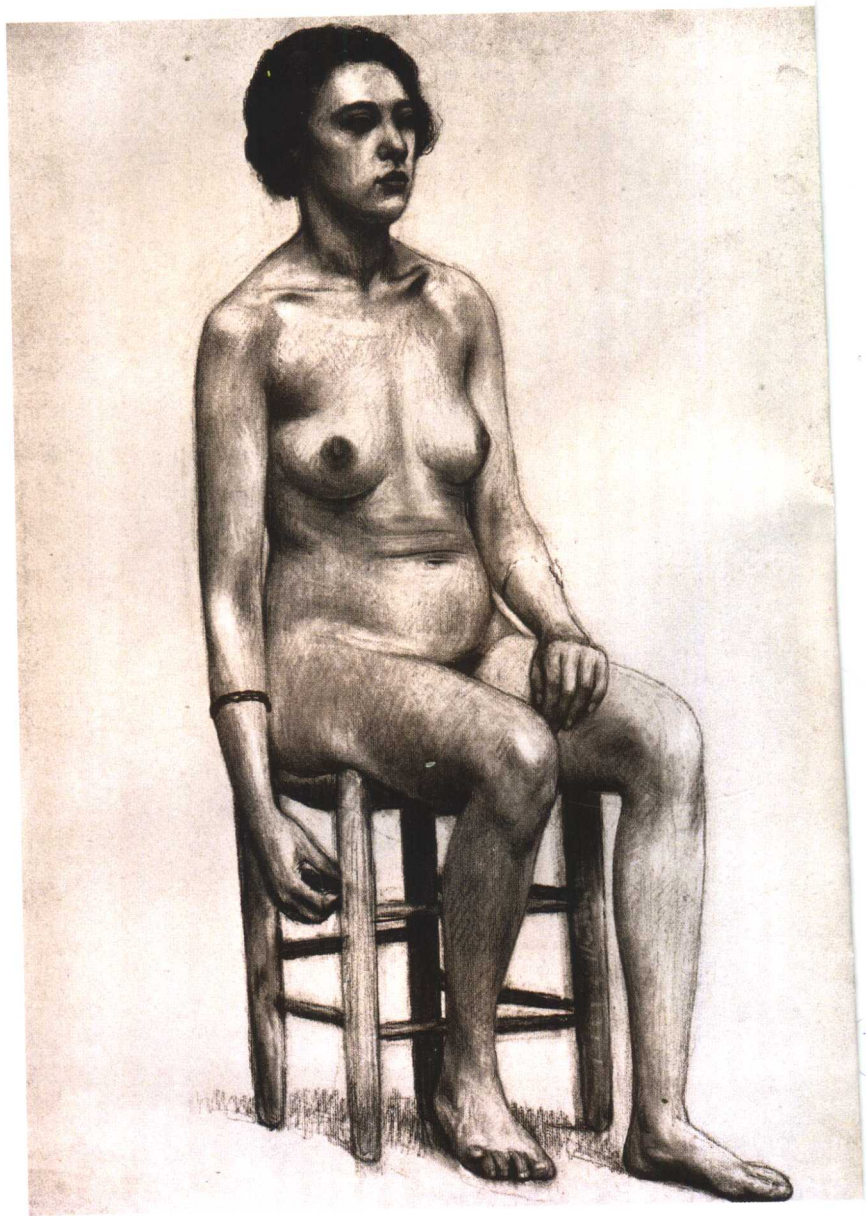

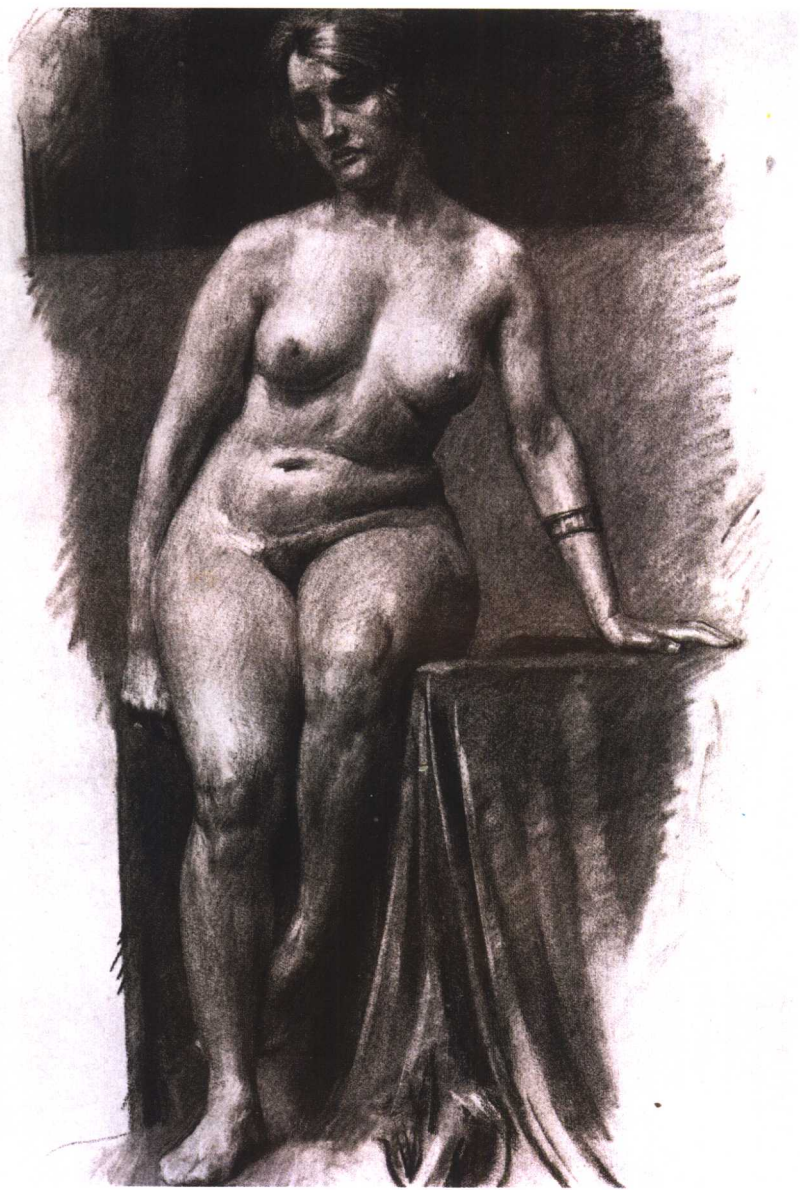
图 版

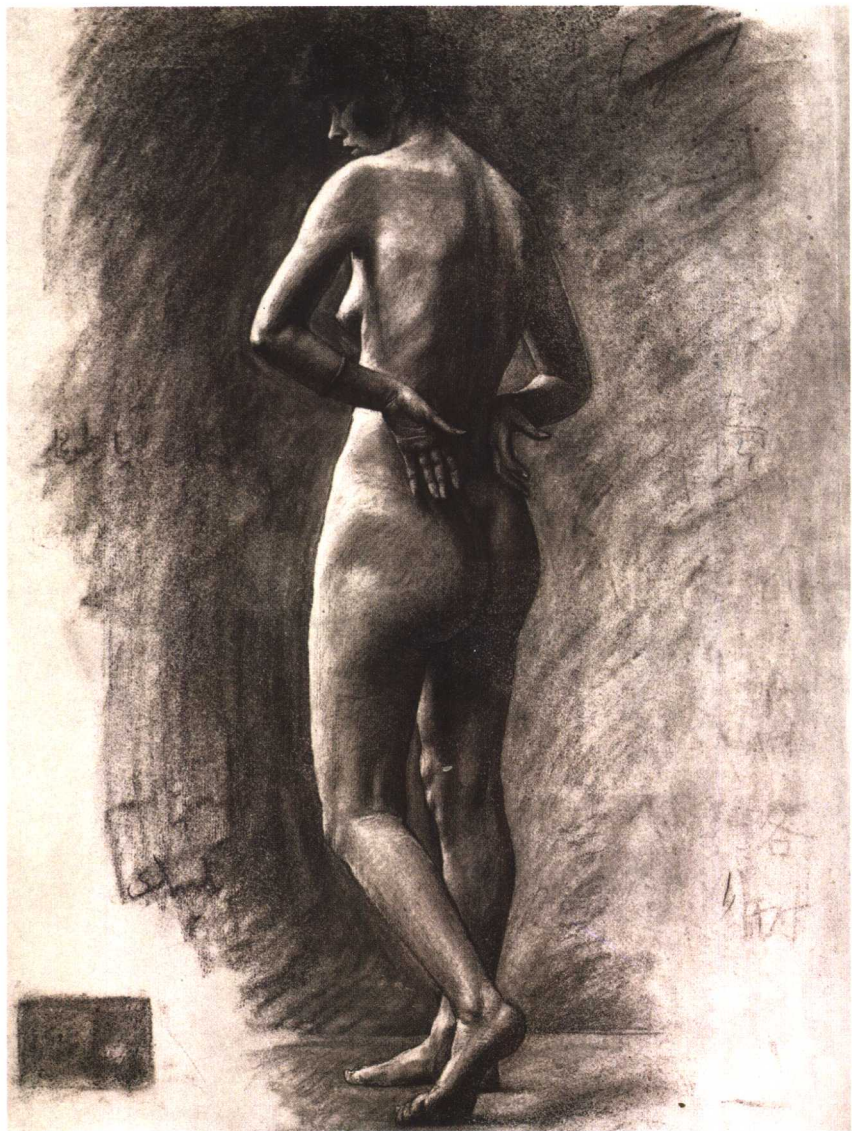
石膏人体 早期 木炭笔 62.5cm × 46.5cm

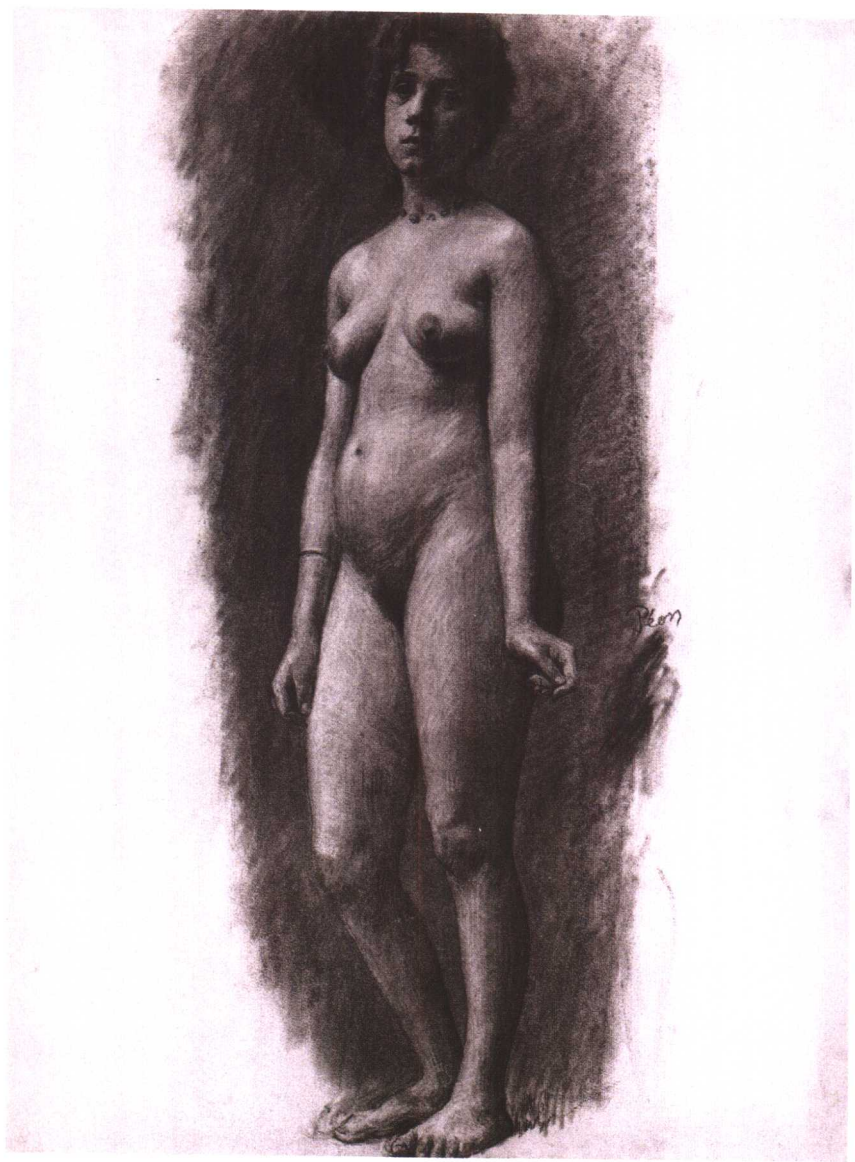
女人体 早期 木炭笔 63cm × 46cm

女人体 早期 木炭笔 62.5cm × 45.3cm

女人体 早期 木炭笔 62cm × 47cm

女人体 早期 木炭笔 63cm × 47cm