

徐悲鸿

谈艺录

张竟无 编
徐悲鸿 著

名家谈艺丛书

徐悲鸿被视为“写实主义绘画大师”、“中国现代画坛上的伯乐”、“著名绘画大师”、“杰出的艺术教育家”。被郭沫若称为画坛“南北二石”之傅抱石和齐白石，都曾得徐氏相识之力。

他在《美的解剖》一文中，提出融通中西的设想：“欲振中国之艺术，必须重倡吾国美术之古典主义，如尊宋人尚繁密平等，画材不专上山水。欲救目前之弊，必采欧洲之写实主义，如荷兰人体物之精，法国库尔贝、米勒、勒班习、德国莱柏尔等构境之雅。”

陈独秀主张全部采用“欧洲的写实主义”于中国；康有为以“六朝唐宋”院体画为不二法门，主张排斥文人画；徐悲鸿则主张以中国传统“写实主义”为基础，采“欧洲的写实主义”之长……

他以为中国画的意境与概括能力，与西洋画的色彩与造型能力，乃是各擅其长。

湖南大学出版社

徐悲鸿谈艺录

徐悲鸿 著
张竟无 编

藝

名家谈艺丛书

湖南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

徐悲鸿谈艺录 / 徐悲鸿著. 张竟无编. — 长沙: 湖南大学出版社, 2009. 10
(名家谈艺丛书)

ISBN 978-7-81113-726-2

I. ①徐… II. ①徐…②张… III. ①绘画-艺术评论

IV. ①J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 188426 号

名家谈艺丛书

徐悲鸿谈艺录

Xubeihong Tanyilu

徐悲鸿 著

张竟无 编

责任编辑: 李 由

特邀编辑: 钟晓云

责任印刷: 陈 燕

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮编: 410082

电 话: 0731-88822559 (发行部) 88649149 (艺术编辑室)
88821006 (出版部)

传 真: 0731-88649312 (发行部) 88822264 (总编室)

电子邮箱: pressLiyou@hnu.cn

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南天闻新华印务有限公司

开 本: 710×1000 16 开

印 张: 13.5 彩插: 24 面 字数: 201 千

版 次: 2009 年 12 月第 1 版 印次: 2009 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81113-726-2/J·165

定 价: 38.00 元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

目 录

第一章 艺术家之造就与素质 / 1

一、研究艺术务须诚笃 / 1

二、述 学 / 3

三、安格尔的素描 / 4

四、废 话 / 5

五、儿童如神仙 / 6

六、性格论 / 7

七、谈大胆 / 8

八、造化为师 / 9

九、习 艺 / 10

十、智 慧 / 11

十一、学画之步骤 / 12

十二、艺术漫话 / 12

十三、初学画之方法 / 13

十四、颜色之运用 / 14

第二章 中国艺术及其鉴赏 / 15

一、评文华殿所藏书画 / 15

- 二、学术研究之谈话 / 20
- 三、中国今日急需提倡之美术 / 22
- 四、故宫所藏绘画之宝 / 25
- 五、朝元仙仗三卷述略 / 27
- 六、新艺术运动之回顾与前瞻 / 29
- 七、中国艺术的贡献及其趋向 / 33
- 八、故宫书画展巡礼 / 36
- 九、中国艺术的没落与复兴 / 38
- 十、新国画建立之步骤 / 43
- 十一、复兴中国艺术运动 / 45
- 十二、论中国画 / 47
- 十三、中国之原性浮雕绘画 / 49
- 十四、近代美术院缘起 / 51
- 十五、艺院建设计划 / 52

第三章 中外艺术之异同 / 57

- 一、古今中外艺术论 / 57
- 二、佐恩铜铸 / 61
- 三、帕提农 / 62
- 四、法国艺术近况 / 66
- 五、印度美术中之大奇 / 68
- 六、我对于敦煌艺术之看法 / 70
- 七、中西艺术之异同与比较 / 71

第四章 中外之艺术大家 / 73

- 一、普鲁东 / 73
- 二、张聿光先生画展志感 / 81

- 三、谈高剑父先生的画 / 82
- 四、高奇峰先生行述 / 83
- 五、法国大壁画家薄特理传 / 85
- 六、傅抱石先生画展（节选） / 88
- 七、泰戈尔翁之绘画 / 89
- 八、赵少昂画展 / 91
- 九、吴作人画展 / 92
- 十、余钟志画展 / 92
- 十一、孙宗慰画展 / 93
- 十二、叶浅予之国画 / 94
- 十三、介绍几位作家的作品 / 95
- 十四、任伯年评传 / 98
- 十五、文艺复兴远祖乔托传 / 102
- 十六、米开朗琪罗作品之回忆 / 104
- 十七、佐恩传略 / 106
- 十八、达仰先生传 / 108
- 十九、忆达仰先生之语 / 111

第五章 美术及民间艺术 / 113

- 一、美与艺 / 113
- 二、美术之起源及其真谛 / 114
- 三、美的解剖 / 116
- 四、对泥人张感言 / 117
- 五、美术漫话 / 120
- 六、全国木刻展 / 122
- 七、剪纸艺术家陈志农先生 / 123
- 八、古今版画家一巨星 / 124

九、漫 谈 / 126

第六章 杂谈艺术人生 / 129

- 一、艺术人生 / 129
- 二、因《骆驼》而生之感想 / 146
- 三、危巢小记 / 148
- 四、居宁之幸遇记 / 149

第七章 艺术之东游西游 / 151

- 一、旅欧记行 / 151
- 二、真西游记 / 158
- 三、游英杂感 / 163
- 四、漫记印度之天堂 / 165
- 五、南游杂感 / 167

第八章 为他人的艺术——序、跋、题记、献辞 / 171

- 一、《悲鸿描集》自序 / 171
- 二、《艺术副刊》发刊词 / 172
- 三、《悲鸿画集》自序 / 173
- 四、《舒新城美术照相习作集》序 / 174
- 五、《齐白石画册》序 / 175
- 六、跋包世臣述怀诗卷 / 176
- 七、序苏联版画展览会 / 176
- 八、《张大千画集》序 / 178
- 九、李唐《伯夷叔齐采薇图》序 / 179
- 十、《画范》序——新七法 / 179
- 十一、梅社首次美展献辞 / 181

十二、《艺用人体解剖学》序 / 182

十三、李可染先生画展序 / 183

十四、李桦《天桥人物》跋 / 184

十五、《黄养辉画集》序 / 184

十六、《关山月画集》序 / 185

十七、《八十七神仙卷》跋二 / 186

十八、题呼延生书法 / 187

十九、《八十七神仙卷》跋一 / 187

二十、题王铎书法幅 / 189

二十一、《积玉桥字》跋 / 189

二十二、题张雪鸿之画 / 190

二十三、题垄旭斋画 / 190

附录：徐悲鸿大事年表 / 192

第一章 艺术家之造就与素质

一、研究艺术务须诚笃

研究艺术，务须诚笃。吾辈之习绘画，即研究如何表现种种之物象。表现之工具，为形象与颜色。形象与颜色即为吾辈之语言，非将此二物之表现，做到功夫美满时，吾辈即失却语言作用似矣。故欲使吾辈善于语言，须于宇宙万象有非常精确之研究与明晰之观察，则“诚笃”尚矣。其次学问上有所谓力量者，即吾辈研究甚精确时之确切不移之焦点也。如颜色然，同一红也，其程度总有些微之差异，吾人必须观察精确，表现其恰当之程度，此即所谓“力量”，力量即是绝对的精确，为吾辈研究绘画之真精神。试观西洋各艺术品，如全盛时代之希腊作品，及米开朗琪罗、达·芬奇、提香等诸人之作品，无一不具精确之精神，以成伟大者。至如何涵养此种之力量，全恃吾人之功夫。研究绘画者之第一步功夫即为素描，素描是吾人

基本之学问，亦为绘画表现唯一之法门。素描拙劣，则于一个物象，不能认识清楚，以言颜色更不知所措，故素描功夫欠缺者，其所描颜色，纵如何美丽，实是放滥，几与无颜色等。欧洲绘画界，自十九世纪以来，画派渐变。其各派在艺术上之价值，并无何优劣之点，此不过因欧洲绘画之发达，若干画家制作之手法稍有出入，详为分列耳。如马奈、塞尚、马蒂斯诸人，各因其表现手法不同，列入各派，犹中国古诗中之潇洒比李太白、雄厚比杜工部者也。吾辈研究各派，须研究各派功夫之所在（如印象派不专究小轮廓，而重色影与气韵，其功夫即在色彩上），否则便不能洞见其实际矣。其次有所谓“巧”字，是研究艺术者之大敌。因吾人研究之目标，要求真理，唯诚笃，可以下切实功夫，研究至绝对精确之地步，方能获伟大之成功。学“巧”便固步自封，不复有为，乌能至绝对精确，于是我人之个性亦不能造就十分强固矣。

二十岁至三十岁，为吾人凭全副精力观察种种物象之期，三十以后，精力不甚健全，斯时之创作全恃经验记忆及一时之感觉，故须在三十以前养成一种至熟至精确之力量，而后制作可以自由。法国名画家薄奈九十岁时之作品，手法一丝不苟，由是可想见其平日素描之根底。故吾人研究绘画，当在二三十岁时，刻苦用功，分析精密之物象，涵养素描功夫，将来方可成杰作也。

诸位，艺术家之功夫，即在于此。兄弟不信世界上有甚天才，是在吾辈切实研究耳。诸位目今方在二三十岁之际，正当下工夫之时期，还望善自努力也。

1926 年

二、述 学

鄙性以好写动物，人乃漫以华新罗为比。其尤加誉者，则举郎世宁。齐人只知管晏，固莫可如何，实吾托兴、致力、造诣、自况，绝不与彼两家同也。民国初年，吾始见真狮虎象豹等野兽于马戏团（今上海新世界故址，当日一广场也），厥伏威猛，超越人类，向之所欣，大为激动，渐好模拟。丁巳走京师，游万牲园，所豢无几，乃大失望。是时多见郎世宁之画，虽以南海之表彰，而私心不好之。旋旅欧洲，凡名都之动物园，靡不涉足流连。既居德京，以其囿之布置完善，饲狮虎时，且得入观。而其槛式作半圆形，俾人环睹，其动物奔腾坐卧之状，尤得伫视详览无遗。故手一册，日速写之，积稿殆千百纸，而以猛兽为特多。后返法京，未易此嗜，但便利殊逊。吾以写安德罗克勒斯之狮曾赴巴黎动物园三月，未尝得一满意称心之稿也。平生于动物作家，最尊法人巴里，次则英人斯旺；其外，则并世之台吕埃莫亦佳，皆写猛兽者也。写鞍马者，恒推法·麦索尼埃为极诣，当代英国 Munning，亦有独到处。而翎毛作家瑞典李耶福尔斯为东方代兴，竟无与抗手者，皆吾所爱慕赞叹，中心藏之者也。顾未尝欲师之，吾所师者，造物而已。所诣或于华、郎两家，尚有未逮，要不以人之作物为师，虽亚述、希腊古名作，及吾国六朝墓刻无名英雄，吾亦不之宗也。吾所法者，造物而已。碧云之松吾师也，栖霞之驴吾师也；田野牛马、篱外鸡犬、南京之驴、江北老妈子，亦皆吾所习师也。窃愿依附之而谋自立焉，庶几为阎吴曹王徐黄赵易所不弃耶？家鸡野鹜，兼收而并蓄之，又深恶夫中西合瓦者。

半解之夫，西贩藜藿，积非得饰，侈然狂喜，追踪逐臭，遂张明人，以

其昏昏，诬蔑至道，相率为伪，奉野狐禅，为害之根，误伦夫，目幸不盲，天纵之罚，令其自视，丧心病狂，嗜食狗矢。司空表圣，谓真气远出妙造自然者，固非不佞之浅陋所可跻也，奉为圭臬，心向往之。

1930 年

三、安格尔的素描

Le dessin est la probité de l'art, 素描者，艺之操也。此安格尔不朽之名言也。夫人之有为，必有所守。操者，即所谓贞操。今日衰落之中国，不惟无其语，并早已忘字典上之有此字，幸借曹操大名，举尚能识而已。是安格尔不朽之语，焉冀其索解于黄帝子孙繁衍之土哉。安之描即独绝千古，其绘则不为人所喜，因彼所着意处，在象而不在色，故际世人方厌冷涩之古典主义，而作浪漫主义运动之候，对之有倦乏之容，若久履膏粱者，犹饷以大块肥肉，望之即不下咽也。顾其绘，实华妙庄严，远非德拉克洛瓦后期散漫之作可比（德为安毕生反对党，色最富丽，其佳幅若《但丁和维基尔在地狱》、《希阿岛的屠杀》、《同徐王之覆舟》、《北非阿拉伯之妇人》、《两虎》等，均坚强之杰作，其余八九百幅，均不足观）。吾友沈旭庵，酷好音乐，尊贝多芬为师，而称瓦格纳为师兄。德拉克洛瓦于绘，直是雄强之瓦格纳，顾安格尔之绘，却不足颉颃贝多芬之交响乐，其描则似较贝多芬之奏鸣曲为美，允可称之为师。岂至吾方师之，彼倡印象主义之德加早师之矣。若除人造自来派丑角作者以外，盖莫不师之也。

此幅吾在巴黎塞纳路某画肆中发现，为安早年居罗马时画稿，索价不昂（安之素描人像七八方寸一纸动辄五六万法郎）。时吾最穷，不克自致，

因劝旭庵购之。中国之有安格尔画，此为纪元，兹以表诸世，特志其崖略如此。

1931 年

四、废 话

特纳 (Taine) 恒谓艺人作业分两时期。第一期，艺人孜孜矻矻，惟恐不及造化之妙，于是凭其真感，尽力奔驰，克臻美善；逮经验渐丰，或虚名既立，功力亦弛，惟取昔日所积 *recette* (法文，义为收入、进账)，凑出对付，而真意漓，此第二期之失也。故喜 *beauté réelle* (真实之美) 者，不能满足架空之幻象与玄想，而富想象之作家，亦指写实主义，境域太窄，屈而不伸。但特纳推论米开朗琪罗，称其第一期，延长亘六十年，作品雄强高超，精力弥满，谓多真感；至《最后的审判》等晚年之作，已多见其吃老本，不能与其前作齐观。顾米开朗琪罗，博大精深，功力绝人，人体所有一切形象，既烂熟胸中，犹不免有缺憾，则丁托列托、鲁本斯、德拉克洛瓦等，应动辄得咎，而威尔茨不堪入目，不待言矣。

吾国近三百年来，习艺方法，恰与特纳所论相左。宋元古法，已不免支用其老本，但其意在抽象，为鹄根本不同，有时为用，且侧重图案方式，其工具虽不完备，但工力精深卓绝之艺人，亦借此绰然逞其逸宕之思，本其抽象原则，取精华而遗粗砺，举笔辄能扼要，物情既具，是谓得神，未尝虞其不足者，以其灵爽存也。夫其道既迁就工具，而为抽象之图，则必向造化中追寻，方冀有所弋获。今惟纵其懒惰，日向古人讨沾余润，案头摹仿，不见一切。须知古人之自养，赖其吸入之真感，正

如古人饮食之养生也，若古人以真感得酿成之艺，可摹而得之，是可据人之……以为食也。其梦亘数百年且未醒，其去特纳之论，抑何远也！

1932 年

五、儿童如神仙

儿童画之可贵，以其纯乎天趣。至真无饰，至诚无伪，此纯真之葆，乃上帝赋予人人平等之宝物。其赋予之期间，与人智能之启发进化，成正比。

世间往往有七尺之老童，执笔为画，师法两尺五寸小孩者，以为师其天真，此实大谬。人之可能守其初者，无伪而已。米粉菜叶之中，皆含有消灭天真之成分。若鸡皮鱼翅，更多百分之五十功用，盈年累月，吃进如此之多，人有多少天真，能不为所消灭哉。

故儿童之可贵，在其直觉，如与以甜味，好吃；与以苦味，便不吃。虽用药医病，亦不肯吃，打他则哭，大打必号，久当知痛。其所爱好，与其所惊怖，最低限度，绝无虚荣作用。

儿童如神仙，美哉美哉，其所作为，不可法，亦不能法，尤于绘画。若不佞之平凡无能，对之只有艳羨而已。所不嫌于主宰造化者，乃其时期之太短，不稍与以延长也。虽然，倘此世界果有学成之儿童者，吾亦终赞叹倾倒之，与对真儿童同具羡慕也！

1935 年

六、性格论

vérité, 真或真理, 或中国古哲所云止于至善, 或亦可谓之道, 乃是人感觉想象之一种标准, 为人类精力所赴之最高目的, 故亦即科学、文学、艺术之共同目的。人类智慧活动各有其倾向, 工作各守其本能。于是, 文艺与科学各就其领域, 以探索研究真理。于是, 工作者各自有其工具, 如音乐家应用高低之音阶, 画家用深浅之色彩, 舞蹈用屈伸之姿态, 而科学家用积量之等差。因此, 宇宙万有为此三种人分析、揉碎、融会、配搭, 以发掘造化之神秘与人力之奇妙。吾今拟述吾艺术家所应用之唯一原料“性格”。造化与人性概可分为三种性格, 即阴阳、刚柔及其中间性格。如直属刚, 曲属柔, 热属阳, 而寒属阴。但其间有温, 或波浪纹之线, 则其中间者也。

此仅为笼统之性格, 尚非本文所立论之主意也。近代中国作家恒忽略抽象名辞之真义。如性格 (caractère), 往往误当作个性 (personnalité)。其实, 个性应释作中国“太上有立德”之德, 乃从铁砂中冶成之纯钢, 非原料中兼包善恶美丑之性格也。

纯钢在铁砂中, 纯糖在植物中, 纯盐在水中。艺术当务之急乃在获取此包含丰富美质之原料, 而撷冶、提吸其精英, 从粗暴中得雄壮, 从琐碎中得博丽, 从平淡中求冲逸, 从凌乱中致娴雅。更从而使之升华上达庄严、静穆、高超之至德, 即至善尽美, 人类功能可跻之极度。运以吾人精妙之思, 使此诸德交响合奏, 约之以和, 乃行媲美造化之伟大艺术品。证以作品, 如周公、庄姜之诗, 左传之写, 郑子产中庸说诚, 王羲之书法, 陶渊明之抒情诗, 司空图之诗品。欧洲艺术, 则若巴尔堆农额刊、米开朗琪罗之《摩西》、拉斐尔《雅典学院》、贝多芬的《第九交响乐》、吕特

《出发》，皆德之大成，金声玉振，由有我以至无我，所谓与天地合一。

美不必出于一致，善不必出于一途，因各个性格之不同也。如美味，有以脆，有以酥，有以嫩，有以厚，有以清。而必求其极致。但艺术家之成功或天才之形成，必自臻一。最重要之德曰和（harmonie）。

艺术家天秉之性格，自然易为造化中相类之性格所激动，而有以表现。天秉有厚薄，即天才之大小也。顾教育之功，可以人力补其不足，唯于原秉赋者无功。

故欲完成一己，亦可谓发挥个性，除洗练其德性、淘汰砂砾以外，必须兼备其相反性之一面，如能刚而不能柔，能大而不能小，则将缺乏德之和。盖此艺者，用刚而已，非无柔也；显其大而已，非不能小也。故仅有一面不得谓之全，且往往觉其残废，不可不知也。

1941 年

七、谈大胆

大胆云者，乃直抵险峻之境，向窈窕之地驶泳，不左右、前后、上下偏，而安全稳定。此境须精确衡量时间之缓急，以折中其迅速之行程。刹那一掠，无游移之余地，故大胆为定力之表现，非行险侥幸之谓也。

友人告吾，卅一年四月间乘汽车经广西南丹，路因附近轰山，致左右陷成深阱，路面几不及车两轮距离之宽。于是，往来之车皆停驻，以待修复，积十余辆，无敢试越者。会一资源委员会车至，司机某毫不迟疑，一冲而过，两轮适压阱之两极，车安而路无损。使非胸中极具把握，苟稍左右倾，未有不坠落者。停驻之众咸鼓掌。于是，随其后尘过者又数辆。

庖丁解牛，固无危险也。此君以身试，非艺之至高，其焉能如是之暇

而裕乎？其一掠之效并能赋人以胆智，步其武而验。诚哉，其为君子之德，风也。此大胆之可矜式者也。

怯者往往在平坦处作势，至紧张之际束手无策。一如画家在树枝或顽石上逞其逸笔，逮遇人物或动物关键处，即迟疑震恐，现其颤栗觳觫之情。彼持身慎重者固无可置议，惟扬威于康庄之辈，为深可笑耳。

1943 年

八、造化为师

艺之来源有二：一曰造化；一曰生活。欧洲造型艺术以“人”为主体，故必取材于生活；吾国艺术，以万家水平等观，且自王维建立文人画后，独尊山水，故必师法造化。是以师法造化或师法自然，已为东方治艺者之金科玉律，无人敢否认者也。但法造化，空言无补，必力行乃见效。一如吾先圣、先哲留遗几许名言，但不遵守，亦无补恶风浇俗。且恐有歪曲其意义，假借之而为乱阶者，比比是也。至于艺术中之绘事，若范中立久居华山，其画乃雄峻奇古；倪云林、黄子久，生长江南无锡，故所作淡逸平远。何者？皆师资所习见之造化，忠诚写出，且有会心，故能高妙也。以时人论，齐白石翁之写虾蟹螭蝓，及棕树芭蕉，俱成独诣，自有千古。夫写虾蟹螭蝓、棕树芭蕉至美，已可千古，则造化一切，无不可引用而成艺术家之不朽者，此事之至明显者也。张大千先生之山水，不愧元明高手，惜有一事，彼乃蜀人，而未以蜀产之大叶榕树入画，因蜀中自古少山水大家，粤湘亦少，因画中未见此树，而此树实是伟观，非止其功荫庇劳人而已。北平自古亦少山水大家，因之其所产白栝巨柏，亦未见于画中；但团城大栝，公园古柏，俱是天下至美之物。吾人既习焉不察，固然