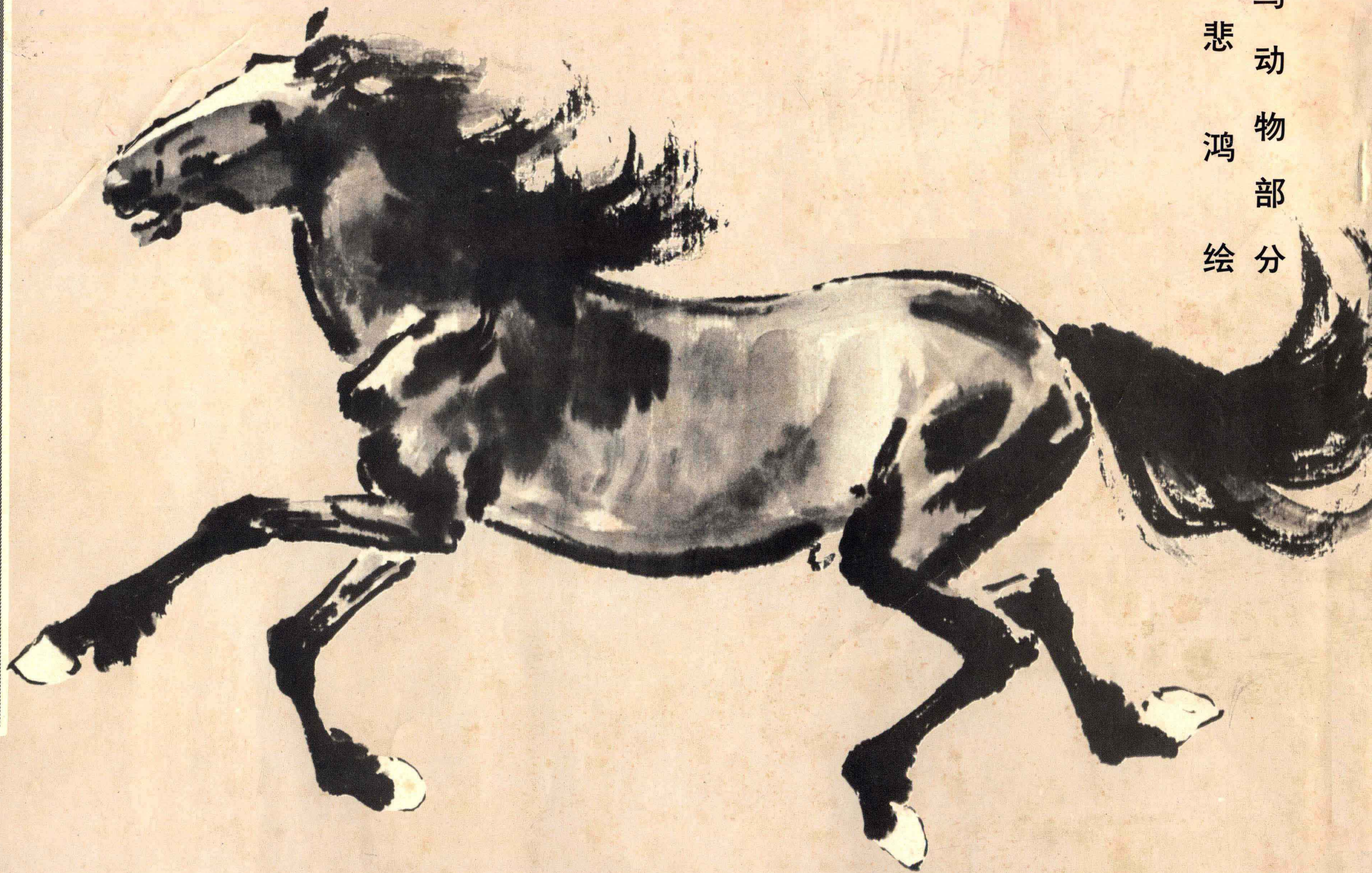

徐 花
悲 鸟
鸿 动
绘 物
分 部

荣宝斋书画谱

荣宝斋书画谱

花 鸟 动 物 部 分
徐 悲 鸿 绘

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出了個真理，就
是我們擔任所學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中国歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作

者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上，
值得歡迎，值得介紹，祝譜
學新生，祝書學大發展！

陳毅

一九六二年一月

欲穷造化之奇

徐庆平

动物本是人类最喜爱的绘画题材。

倘若细心观察，便不难发现小孩子在开始捉笔涂抹时，首先画出的就是动物，其次才是植物和人。更为有趣的是人类的孩童时期所留下的最初艺术作品也以动物为内容，西班牙阿尔塔米拉Altamira洞穴石壁上两万年前的彩画使我们仿佛看到史前的《艺术家》如何在漫长的寒夜之中，手捧着黑烟的脂油灯，虔诚地勾绘着野牛。

这一绝非偶合的事实最好地说明了动物画家异乎寻常的童心和他们对于美好的敏感与追求。我的父亲徐悲鸿便是这样的一个人，他以近乎孩童般的纯真，运用融汇中西的独特手法，在半个世纪的艺术生涯中，创作了数以千计的动物画。那憨直温敦的牛、娇懒颤颤的猫、威严和易的狮、一往无前的马、搏击天穹的苍鹰、逆风而飞的麻雀、在风雨中引吭高歌的雄鸡……无一不是画家的托兴、致力、造詣、自况。它们带着他的憧憬热望，寄托着他的欣喜哀伤，成为画家生命的继续，至今仍以永恒的艺术魅力，给观众以无穷美感。

马在他的动物画中无疑占有特殊的地位——尽管画家本人对自己画的猫更加满意，它受到人们如此广泛的喜爱和推崇，以至被视为我国艺术发展的结晶。的确，自古以来，马就是我国画家努力表现的对象，曹霸、韩干、仇十洲、赵孟頫都有以马为题的杰作，杜子美、苏东坡更就画马留下了脍炙人口的诗篇。徐悲鸿则从一九一五年第一次发表《马》到一九四〇年在喜马拉雅山创作出《群马》，笔下逐渐形成了马的典型形象：尖耳、阔鼻、白额、长腿、鬃毛飞舞、骨带铜声。『竹批双耳峻，风入四蹄轻』，『厩马多肉尻雕圆，肉中画骨夸尤难』无疑在这一过程中给予过他巨大的启示。但在技法和意境上，徐悲鸿一反千年以来的画风，用大写意的淋漓笔墨取代了线描，用独往独来的骏马取代了元气刁衰的皇家厩马。这些『直须此世非长夜，漠漠穷荒有尽头』，『天涯何处寻芳草，相期效死得长征』的马英俊矫健，一身傲骨，或踟蹰于旷野山巅，或奔驰于荒原大漠，向往着自由与光明，充满时代感情和美的情操。丰富奇妙的墨韵与寄托高深、喻意象外的独特意境使它们成为中国绘画的象征。

徐悲鸿把动物画得神采飞扬，关键在于擅长捕捉动物最感人的瞬间，这一方面得力于长期形成的敏锐感觉，另一方面也得力于大量写生和精研解剖后所获得的把握动物在各种角度下形态变化的能力。画家在答复如何画动物的问题时，曾经写道：『我爱画动物，皆对动物下过极长时间的功，即以马论，速写稿不下千幅。然后精研其解剖，细审其神态，方能有所得』。

在描写花木和处理画中主要对象和环境氛围的关系时，徐悲鸿逸笔挥洒而特多新意，戛戛独造而生趣盎然。如《竹报平安》运用油画刷一挥而就地写出粗大挺拔的毛竹，给人以刚劲雄健之感；《梅花》使用灰纸作底，以白粉点出花瓣，倍觉幽雅清新；在《喜鹊》一幅中流畅轻盈的长线描出了迎风飘舞的柳条，在用浓墨、白粉写就的鹊后，组织起富有韵律的灰色背景，造成奇妙的黑白、繁简对比；《三鹅图》则全纸着色，把西洋画互为补色的颜色关系巧妙地运用于中国水墨画，以紫色的水、淡绿色的草组成和谐曼妙的色彩世界，再让桔红的鹅冠点缀其上，从而饶有逸致。读者可以从这一幅幅画中充分体会到画家欲穷造化之奇、丰富和革新中国画的良苦用心。

这本画谱比较全面地介绍了徐悲鸿的动物画和花木、禽鸟，以及运笔落墨的过程，帮助初学画者更快地获得基本造型能力。但它绝不能够代替绘画者自己的眼睛。对此，徐悲鸿反复说过要以造化为师，『画鸡即以鸡为师，画马即以马为师，真马较我所画之马，更可师法也』。何况任何画谱所介绍的都只能是一般的程序，画家必须根据自己遇到的情况随机应变。即以画马为例，在通常的情况下先画马身，但在画迎面而来的马时，徐悲鸿便先画马头，遇到正背面的马，他则先画黑尾和臀部。总之，学习的目的在于有利于自己的创造。徐悲鸿以毕生心血为中国画的革新开拓了方向，起到了承前启后、继往开来的作用，而宽广无垠的美术大道正等待着忠诚的艺术爱好者去纵横驰骋。

目 录

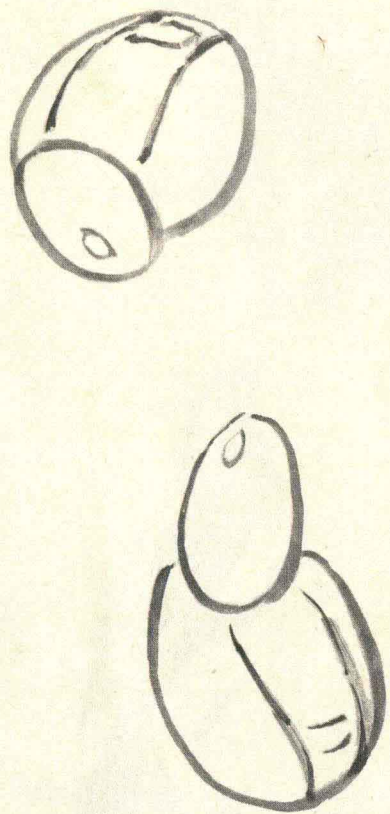
一	画喜鹊技法步骤图一——二	二五	四喜图、竹子飞雀
二	画喜鹊技法步骤图三——四	二六	长松奔马、奔马
三	画马技法步骤图一——二	二七	五花散作云满身、挠痒马
四	画马技法步骤图三——四	二八	三马图、灵鹫
五	群马	二九	红棉、逆风
六	雪景、风雨鸡鸣	三〇	竹鸡图、秋树鸣蝉
七	竹鸽、日长如少年	三一	群鹅、石楠花
八	枇杷果、荷花	三二	回顾、岸边
九	铁锚兰、苹夷	三三	松下棕马、疏影
一〇	六骏图	三四	柳鹊、枇杷
一一	秋江冷	三五	四喜图、红棉
一二	侧目、鹰击长空	三六	斗鹰、饮马
一三	壮烈之回忆、竹石雄鸡	三七	清影、无题
一四	白梅	三八	红梅、白梅
一五	枇杷佳果	三九	素梅、寒香
一六	鸡群、热带兰	四〇	松树双雀
一七	乌鸡木槿、荫下	四一	斗鸡图
一八	前进、蕉雀图	四二	凶鹰
一九	飞鹊、回头马		
二〇	晨曲		
二一	松鹰		
二二	双猫图、猫石图		
二三	颠顶、猫竹图		
二四	竹雀图、三鹅图		

说明

徐悲鸿大师生前留下来的关于介绍绘画技法性的资料不多。为了便于广大美术爱好者学习了解徐悲鸿先生的绘画技法，我们编辑这本画谱时，特请徐悲鸿纪念馆徐庆平付馆长协助整理了技法步骤图两幅，这对学习研究徐悲鸿先生的绘画技法将是有益的贡献，在此谨向徐庆平付馆长表示衷心的感谢。

画喜鹊的步骤一

取米色纸或灰底纸，以两个连在一起的卵形确定鸟的基本体形和动态，注意卵形在不同透视角度时的形的变化。

画喜鹊的步骤二

用大笔浓墨画出翅、身和头部。墨色要有微妙的变化。注意留出眼睛、翅上的白色部分以及背上的一块紫兰色羽毛，不要着墨。

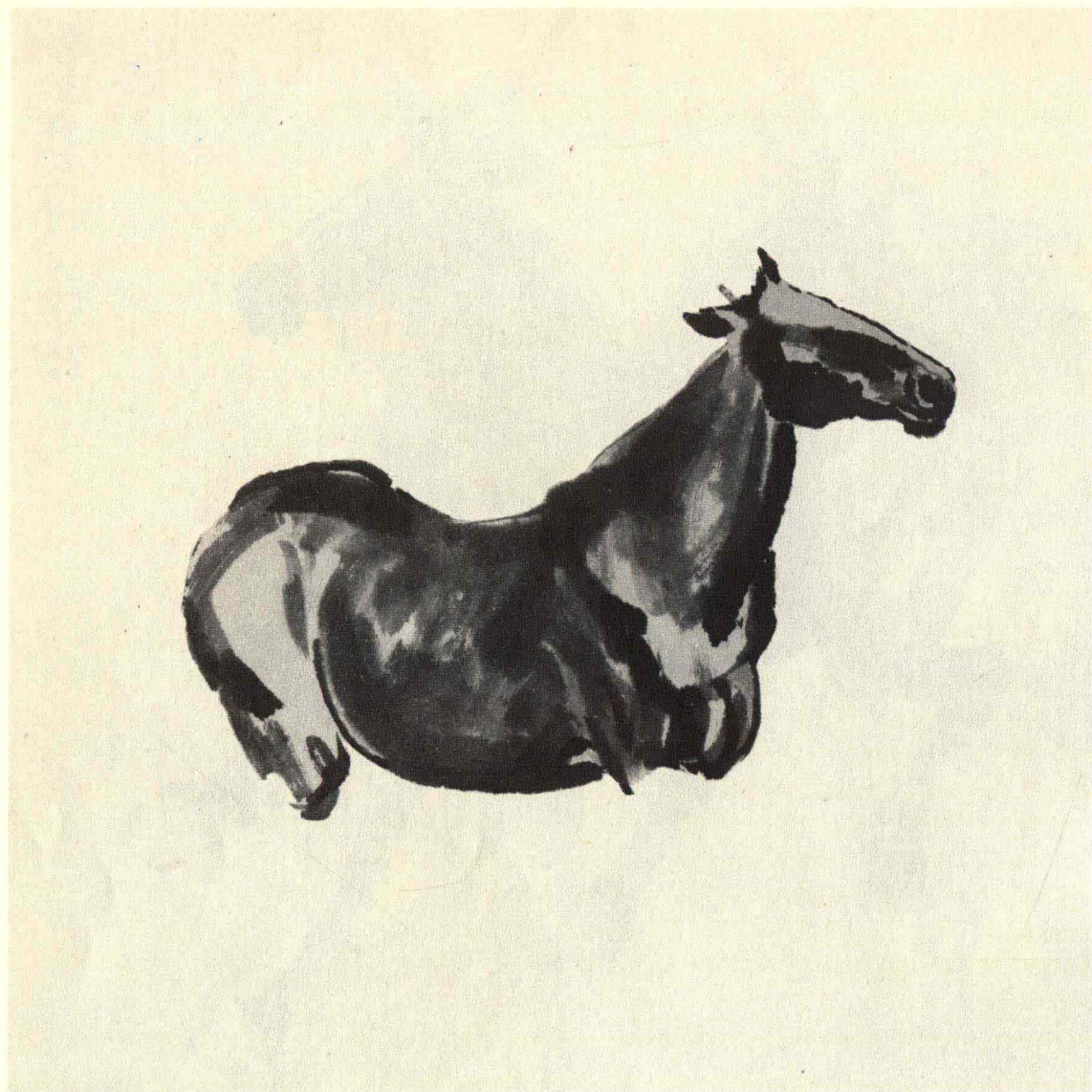

画喜鹊的步骤三
加尾、爪、嘴，通过用笔的变化区别出质感来。

画喜鹊的步骤四
运用白粉提亮喜鹊身上的白色部分，染上背部的紫兰色部分，最后，用焦墨为鸟点睛。注意一定要留出高光，不可画死。

画马步骤：二、

运用大块墨色画出下颚骨和鼻骨，勾出耳朵、鼻孔和上、下唇。注意留出鼻梁和颧骨，不要着墨。然后以二、三笔重墨表现出脖颈的主要肌肉，把头部和胸部连在一起的一笔尤其要肯定、有力。

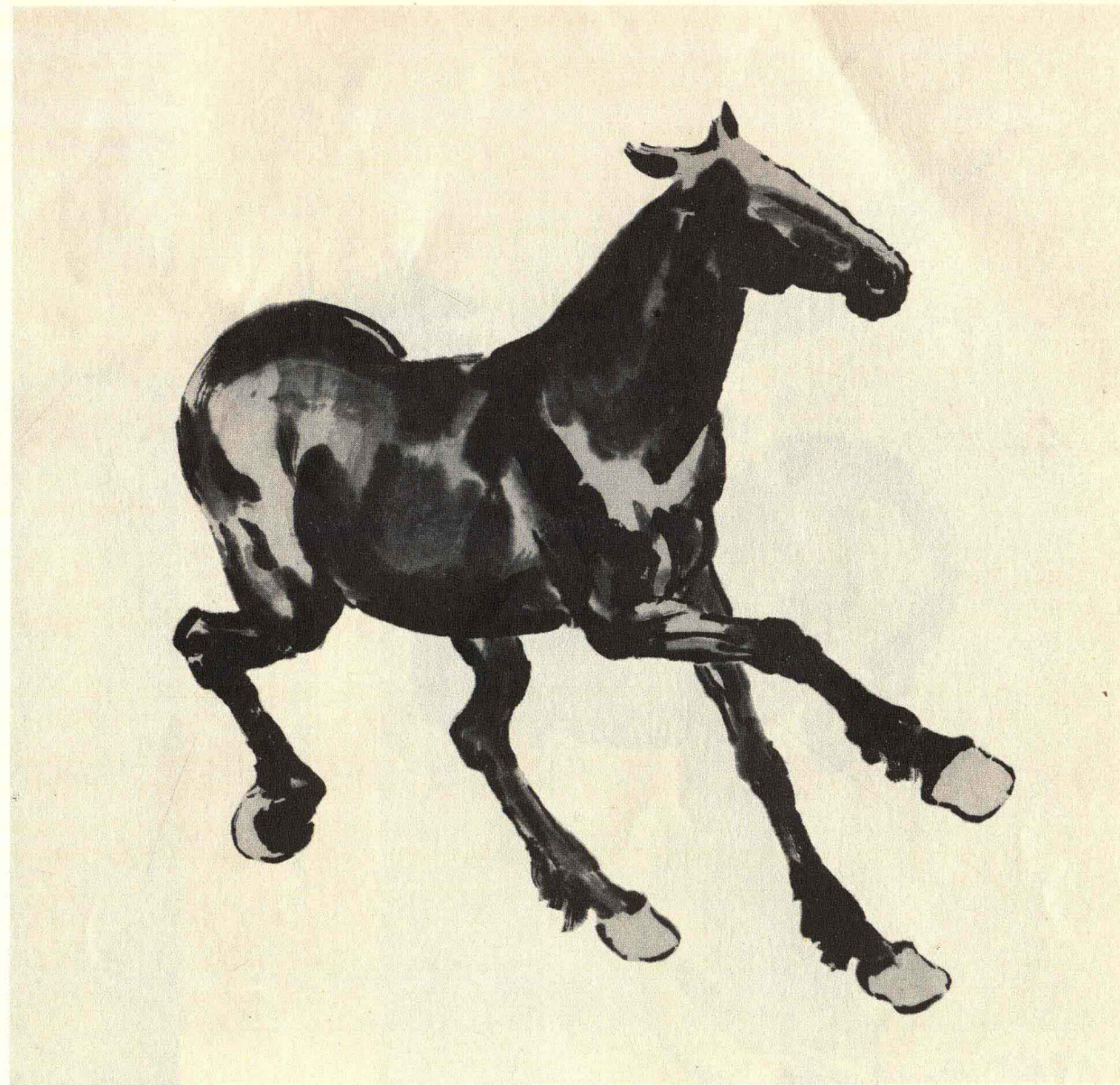
画马步骤：一、

依次勾出胸、肩、腹、臀，同时用大笔淡墨塑造出体积，笔墨要根据对象是骨还是肉而有硬、软、浓、淡的变化。

画马步骤：四、

硬笔沾浓墨，躺倒绘鬃花和马尾。用笔要错落有致，不可琐碎。在间隙处加几笔淡墨的尾、鬃，以加强空间感。最后，细审全画，用水墨增加画面层次，并以焦墨在马眼处点睛。

画马步骤：三、

用淡墨画出四肢，趁湿时用重墨强调主要骨骼、肌肉的起始和终结处。画后腿时要注意勾出跟腱，勾蹄时，要通过线的变化体现出质感和蹄的方向。

群马

雪景

风雨鸡鸣

竹 鸽

日长如小年

荷花

枇杷果

铁锚兰

辛夷

壬午大暑 袁海居 丁酉 陈之洪 作

秋江冷

