

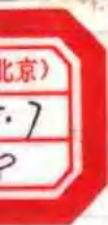
徐悲鴻

走进艺术大师生活丛书

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 | 进 | 艺 | 术 | 大 | 师 | 生 | 活 | 丛 | 书

徐悲鸿

上 海 人 民 美 术 出 版 社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 龙先健
技术编辑 龚国儒

徐悲鸿

走进艺术大师生活丛书

文/李晓杰

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.125

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1959-3/J·1843

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们,当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时,一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的?用什么样的方法,才能够看懂他们的作品呢?

带着这许多疑问的青少年读者,如果你们沿着这套丛书所提供的入口,轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去,就一定能寻找到令你们满意的答案,并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生,采用了图文并茂的形式,让读者边读故事边看作品,充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分,采用了引导读者自己积极思考的方法,来更深入地理解作品的内容,揭开大师作品的奥秘。

2A784/07

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时,创造性和美的意识将渗透到社会的深层,作为终生教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要,美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养,而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展,除了学校所进行的美术教育外,在青少年读者的课外生活中,人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候,《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于:提示了一种新的美术教育的方法,在提高读者艺术修养的同时,更注重美的感受能力的培养。因此,《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友,同时也是美术教师的教学参考书。

一、凝重而奔放的人生

——徐悲鸿生平 /1

二、品格与才情

——徐悲鸿的故事

1. 神州少年 /6
2. 暂居爱俪园 /10
3. 投拜名师 /13
4. 苦中求精 /18
5. 严格教学 /21
6. 扶植新人 /24
7. 人不可有傲气 但不可无傲骨 /27
8. 白石知己 /30
9. 八十七神仙卷 /33
10. 师法造化 /38

三、生命的写意

——徐悲鸿作品赏析

1. 田横五百士 /42
2. 九方皋 /44
3. 傒我后 /45
4. 风雨鸡鸣 /47
5. 巴人汲水 /48
6. 泰戈尔像 /50
7. 愚公移山 /52
8. 群马 /53
9. 灵鹫 /55
10. 奔马(两幅) /57

一、凝重而奔放的人生

——徐悲鸿生平

徐悲鸿是我国现代著名画家、美术教育家，1895年，他出生于江苏省宜兴县屺亭桥镇一个普通农民的家里。他的父亲是一位民间画师，母亲是一位纯朴善良的农村妇女。

徐悲鸿6岁时，在父亲的指导下开始读书，同时帮助父亲做些农活，7岁时在父亲的影响下，对绘画产生兴趣，想学画画，但是没有得到父亲的允许。当时，父亲告诉他，要想学画，须先勤奋读书，具备渊博的知识才行。9岁时，父亲开始对徐悲鸿进行言传身教，教他学习绘画。

当时半封建、半殖民地的旧中国风雨如磐，国土被帝国主义列强瓜分，人民生活在水深火热之中，靠几亩薄田和父亲的辛勤笔耕，徐悲鸿的全家生活越来越艰苦。徐悲鸿13岁

那年,便不得不跟随父亲辗转各乡,以卖画维持生计。

徐悲鸿19岁时,父亲病故。从此之后,他便负担起家庭的日常生活,平日往返于家乡附近的三所学校,担任图画课的教学工作。

为了寻求进一步的发展,20岁时徐悲鸿只身来到上海。在上海他曾经历了失业的痛苦,也曾面临无钱交纳学费而无法入学的窘境,但这些困难最终都被他一一克服,并于1917年,在明智大学的资助下,东渡日本,研习美术。1918年11月,第一次世界大战结束,徐悲鸿经历了很多周折,终于争取到公费出国留学的机会,第二年5月初,徐悲鸿乘船抵达法国巴黎。

徐悲鸿在法国求学期间,拜当时法国著名画家达仰为师,日夜流连于欧洲文艺复兴以来的艺术名作之间,反复揣摩,悉心临摹。他不顾身体的不适,不畏贫困生活的煎熬,刻苦学习,锤炼绘画技巧。徐悲鸿先后留欧八载,足迹

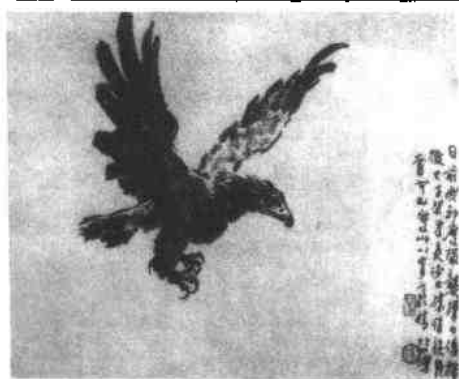

遍历英、法、德、意、比、瑞士等国，亲眼目睹了许多艺术精品，刻苦砥砺，最终使自己的绘画技法臻于完善。

1927年秋，徐悲鸿返回祖国，全力从事美术教育工作，先后在上海南国艺术学院、南京中央大学艺术系任教。他在教学中逐步形成了一个明确、完整的美术教育体系，强调师法造化，注重绘画基础的训练。同时，他爱才如渴，亲自培养了一批优秀的美术人才，影响了整整一代画风。

“七·七”芦沟桥事变点燃了抗日救亡的烽火，国难当头，徐悲鸿怀抱救国热忱，拿起手中的画笔，投入到抗日救国的行列之中。1938年到1941年间，他应印度大文豪泰戈尔的邀请，远去印度。在印度、新加坡等地，他多次举办画展，并将卖画所得，全部捐献给祖国，救济难民，支援抗战。

1942年，徐悲鸿返回祖国，在云南等地居留一年左右，其间创作了许多作品，留下了深远的影响。此后，到1945年8月11日抗日战争取得胜利，他一直都居住在重庆市郊嘉

陵江北岸的磬溪，继续在中央大学任教，并积极筹建中国美术学院。

1945年2月，徐悲鸿毅然参加了以郭沫若为首的“陪都文化界对时局进言”的签名活动，受到国民党特务的威胁恐吓，但徐悲鸿挺立不屈，坚决不肯收回签名。

抗日战争胜利后，徐悲鸿离开重庆北上，出任北平艺术专科学校校长。途经上海时，他遇到了周恩来、郭沫若等同志。周恩来热情鼓励徐悲鸿把北平艺专办好，为人民培养一批有能力的美术工作者。到了北平后，徐悲鸿聘请了一批进步的、真正有专长的美术家，出任北平艺专的各科教学工作，决心把艺专办成一所民主而进步、在艺术上遵循现实主义的“左派学校”。

北平解放前夕，他断然拒绝乘坐国民党政府派来的专机去南京，团结北平艺专全体师生员工，保护学校，拒绝南迁，迎接解放。

1949年2月，北平和平解放，党和人民十分尊重徐悲鸿和他的艺术，殷切期望他能为新中国培养出大批的美术人才。1950年4月，北京艺专改名为中央美术学院，徐悲鸿被任命为院长，他满腔热忱地投入到新的工作中去。

由于劳累过度，1951年7月徐悲鸿不幸患脑溢血症，半身瘫痪，经过医生的奋力抢救和精心护理，终于脱离了危险。刚能走动，他就又来到课堂，指导师生业务进修。然而，厄运又一次袭击了徐悲鸿。1953年9月在全国文艺工作者第二次代表大会上，他再次脑溢血复发，病逝于北京医院，终年58岁。

徐悲鸿作为一名美术家，一生创作了许多优秀作品，其中代表性的作品有油画“田横五百士”、“徯我后”，中国画“九方皋”、“风雨鸡鸣”、“巴人汲水”、“愚公移山”和“群马”等。

二、品格与才情

——徐悲鸿的故事

1. 神州少年

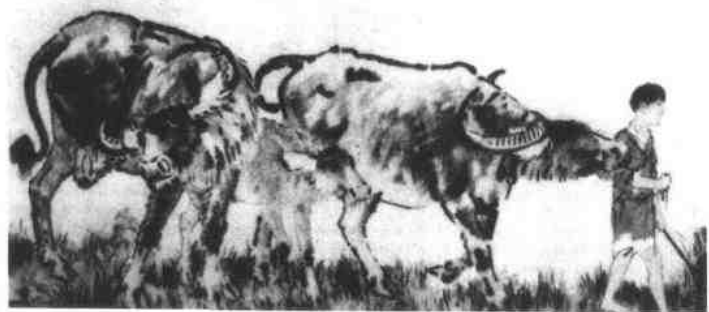
徐悲鸿7岁开始跟父亲读书时，便想学画，但没有得到当时已在本地知名的画师父亲的允许。有一次，徐悲鸿读到《论语》中卞庄子之勇，便问父亲：“卞庄子有什么勇？”父亲回答道：“卞庄子是春秋时代鲁国一个非常勇敢的人，他有一次独自一人逮住了两只凶猛的大老虎。”年幼的徐悲鸿听父亲讲完之后，不知不觉便沉入了幻想：大老虎究竟会是什么样子呢？在当时穷乡僻壤的村镇，徐悲鸿想要解开这个谜，还真不容易呢。有一天，徐悲鸿找到一个人，替他画了一只老虎，他便悄悄地依样描绘了下来，同时心

里禁不住暗暗欣喜。

徐悲鸿画的这幅老虎没过多久便被父亲发现了，父亲问他：“这画的是什么？”徐悲鸿得意地回答道：“老虎。”他满以为父亲会大大地表扬他一番，没想到父亲却十分冷淡地说：“这哪里是什么老虎，倒很像一条狗呀！”徐悲鸿听后，大为失望，泪水禁不住充满了眼眶。这时父亲爱抚地对他说：“你现在应该好好用功读书才对，因为要想成为一名画家，首先要有广博的学识，所以必须养成勤奋读书的习惯。”接着，父亲又极其严肃地说：“画画是需要用眼睛来观察实物的，你没有看见过真正的老虎，又怎能画出形象逼真的老虎来呢？”

父亲语重心长的一席话，使徐悲鸿深受教育，从此之后，他发奋读书，9岁时便读完了《四书》以及《诗》、《书》、《礼》、《易》、《左传》等书。到了这时，父亲才开始教他每天临摹一幅吴友如的画。吴友如是清代末年最为著名的插图

画家，能在一尺见方的画幅中将亭台楼阁、花鸟虫鱼乃至千军万马都描绘得惟妙惟肖、栩栩如生。作为启蒙老师，吴友如进入了徐悲鸿的艺术生涯之中。然而徐悲鸿的父亲更着意让他照着真人去写生，画父母、兄弟、邻人、乞丐等等。

父亲经常带着徐悲鸿沿着河岸步行，引导他用自己的双眼欣赏与观察自然景物。那晨曦微露的霞光，形态各异的怪石，诗一般的翠竹晴岚，梦境般的晓雾渔舟……像美妙的音乐，温柔地触动着徐悲鸿那颗稚嫩的心灵，神奇地将艺术的种子，撒在他的心里，使他热爱大自然，热爱自己的乡土。

在父亲严格的教育下，徐悲鸿在读书、写字、作画方面进步很快，10岁时，他已能帮助父亲在画中着色，并为乡亲们写春联了。

徐悲鸿13岁时，家乡连遭水灾，为了维持生计，他不得不和父亲开始了流浪江湖的卖画生涯。有一天，当徐悲鸿

与父亲卖完了画，迎着晚霞，走回客店时，看见路旁的一家茶馆门前，簇拥着一群人。为了弄清究竟，徐悲鸿也挤进了人群，只见一位年轻妇女坐在台阶之上正在哭泣。一了解才知道这个妇女新近丧夫，为了维持生活，在附近搭了一个窝棚，依靠卖点茶水挣钱，不料被这家茶馆老板的儿子率领一伙人给砸了茶摊。这位妇女一面哭泣，一面用手不停地揩抹着脸上的泪水。

一种强烈的不平使徐悲鸿勇敢地冲进这家茶馆，父亲也随后跟了进去。他们想劝说茶馆老板发发慈悲，给这位妇女一些赔偿，没想到茶馆老板对他们破口大骂，最后竟然抓起一只茶杯朝徐悲鸿扔了过来。茶杯打在徐悲鸿的额头上，鲜血立即从他的黑发里涌了出来……从此，徐悲鸿的头上留下了一道深深的疤痕。

在残酷而痛苦的现实面前，徐悲鸿逐渐成熟起来。江湖卖画生涯不仅使他了解了底层人民的苦难，而且也使他

知道了许多国家大事。辛亥革命曾使他激动不已,但没有料到随之而来的却是连年的军阀争斗、民不聊生。这一切都给徐悲鸿内心深处罩上了浓重的阴影,他开始忧国忧民,并在他精心描绘的画面上署名“神州少年”,同时盖上一方“江南贫侠”的印章。此后,徐悲鸿的这一情结始终未改,一直伴随了他的一生。

2. 暂居爱俪园

1916年3月里的一天,徐悲鸿从报纸上看到上海哈同花园(爱俪园)附设的仓圣明智大学征求仓颉画像的广告。他于是画了一幅仓颉像前去应征,目的只是想得到一份稿酬,用以改善一下当时日常的穷困生活。

仓颉是我国古书上记载发明和创造文字的神人。年轻的徐悲鸿便根据古书所记载的苍颉“四目灵光”的形象,画

了一个身披树叶，长发垂肩，满脸须毛的巨人，在浓浓的眉毛下面有四只重叠着的发出犀利光芒的大眼睛，那宽宽的额头似乎蕴藏着无穷的智慧。这幅仓颉像是一幅一米高的水彩画，明智大学的教授们一看，禁不住交口称赞。学校立即派汽车去接徐悲鸿，准备请他来校作画。

爱丽园的女主人罗迦陵在金碧辉煌的戩寿堂里接待了徐悲鸿，她与徐悲鸿寒暄了几句，又看了一幅徐悲鸿随身带去的山水画，连声称赞道：“蛮好！蛮好！”随后转身对总管姬觉弥低语了几句，便先告辞了。姬觉弥向徐悲鸿转述了主人的意思，想留他在园中作画。而当时徐悲鸿正在法国天主教会办的震旦大学攻读法文，学习十分紧张。他表示如果可以，准备在暑假里来爱丽园画两个月的画。姬觉弥听后，欣然允诺。

时间过得很快，转眼暑假来临了。徐悲鸿带着简单的行装，搬进了爱丽园内的仓圣明智大学的客房。那是园内