

徐悲鸿艺术世界

THE WORLD OF XU BEIHONG'S FINE ART

安徽美术出版社

徐悲鸿艺术世界

THE WORLD OF XU BEIHONG'S FINE ART

沈培新 主编

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐悲鸿艺术世界 / 沈培新主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2005.5

ISBN 7-5398-1353-9

I. 徐... II. 沈... III. ①绘画—作品综合集—中国—现代②汉字—书法—作品集—中国—现代 IV. J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第028653号

责任编辑: 丁怀超

陈 涛

版式设计: 陈 涛

责任校对: 司开江

徐悲鸿艺术世界

出版: 安徽美术出版社

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

经销: 全国新华书店

制版: 北京雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开本: 889 × 1194 1/12 印张: 12

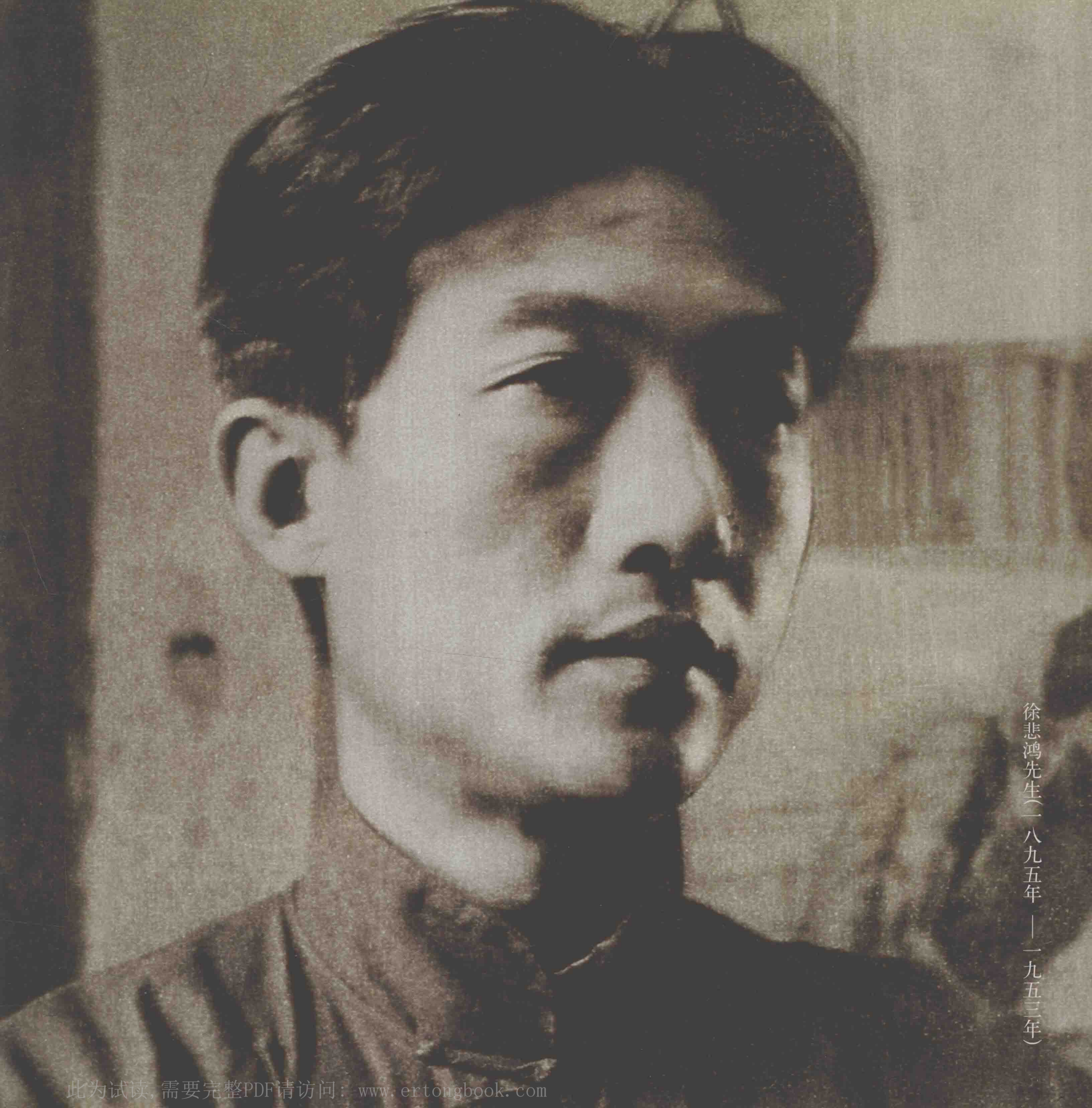
版次: 2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

ISBN 7-5398-1353-9 定价: 150.00元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

寫生入神

慈鴻仁弟于
畫天才也
寫此送予
康百為

徐悲鸿先生（一八九五年——一九五三年）

《徐悲鸿艺术世界》编委会

顾 问 郑 锐 徐静斐 王世杰 杨 屹
主 编 沈培新
副 主 编 杨新生 赵春鸣（执行） 丁怀超 黎 群
编 委 夏英庭 王 涛 王敬东 蔡 野 钟荣森

序

悲鸿遗下1200多幅作品以及他一生收藏的历代名家字画1200多件，还有万余件图书、图片、资料、碑帖，我深知这是悲鸿的心血结晶。不同民族的文化互相交流影响、结合、融化并从而有所创新、有所前进，这就是历史，是一个漫长的过程。悲鸿在短暂的历史波涛中学习，研究中西文化，付出了艰辛、勤奋，作出了创造性的贡献，应当十分重视、珍惜并加以发扬光大。

为继承悲鸿未竟事业，我国政府将悲鸿故居辟为纪念馆，保存和陈列悲鸿的作品，这些国画、油画、水彩、粉画、素描作品和他笔下的人物、动物、植物、花鸟、山水都栩栩如生，特别是他的“马”极负盛名，被誉为“神骥”，不愧为当代中国绘画的典型代表与象征。这些作品成了悲鸿美术思想、教学体系、艺术道路、“中西合璧”以及他强调基本功训练、坚持现实主义的有力载体。悲鸿为人类留下的大批珍贵物质及精神财富，其中蕴含着爱国的情怀，民族的气节，做人的真谛，是中华民族教育子孙后代不可多得的教材。

悲鸿作为中国美术界的一面旗帜，始终高高飘扬。徐悲鸿纪念馆开放以来，每天都接待络绎不绝的国内外观众。其作品不仅在国内各地巡展，还先后在印度、加拿大、日本、新加坡、前苏联、罗马尼亚、马来西亚等和我国香港、台湾、澳门等地区展出，均获得很高赞誉。

安徽省徐悲鸿教育基金会2002年国庆期间在合肥展出了悲鸿绘画珍品，引起了江淮大地的轰动。参观人数之多，社会影响之大，美术教育效果之好，都是美展中少见的。那次展出我也一直在安徽，深受感动。徐悲鸿诞辰110周年之际，安徽省徐悲鸿教育基金会又编辑出版《徐悲鸿艺术世界》，我为之振奋。安徽是文化大省，人才辈出，群星灿烂。我祝贺悲鸿画集的出版，祝愿安徽文艺事业繁荣，并愿画集的出版能促进中国美术事业的发展，在进行爱国主义教育、优秀民族传统教育中发挥积极的作用。

廖静文

2004年12月15日于北京

前言

20世纪上半叶是中国社会、经济文化剧烈动荡和变革的时期，徐悲鸿以融会中西、博大精深的艺术成就和由他奠定基础的现代美术教育体系，为传统艺术的革新开拓了广阔的前景。他承前启后、继往开来，代表了中国现代美术事业的新里程。

为继承、弘扬徐悲鸿绘画艺术和美术教育中的精神财富，促进安徽高等教育和美术事业的发展，徐悲鸿的女儿徐静斐教授倡议组建了安徽省徐悲鸿教育基金会，并由她捐赠徐悲鸿先生的画筹募了第一笔基金。基金会在教育行政部门的支持下，在许多志士仁人的共同努力下，广泛联系教育界、美术界人士，开展了对徐悲鸿艺术思想、艺术实践的研究、传播，评选了徐悲鸿美术教育奖和美术创作奖，资助了一批聪颖好学的贫困大学生和有成就的美术人才，举办了千位老人书画大展，为抗洪救灾举办了书画义展，召开了邓小平教育思想研讨会，并对长期从事美术创作及有突出贡献的专家授予荣誉称号，等等。十多年来，基金会为安徽教育事业、美术事业做了一些添砖加瓦的工作。

2002年是基金会成立十周年。在这一年，我们举办了“一代美术巨匠——徐悲鸿绘画珍品展”。展览引起社会各界的强烈反响，观者如潮，轰动江淮。为满足人们对大师的缅怀之情，为适应美术界、教育界、鉴赏界及广大艺术爱好者多角度研究和欣赏的需要，适值徐悲鸿先生诞辰110周年之际，我们会同安徽美术出版社编撰出版《徐悲鸿艺术世界》。本册以汇集在安徽展出的徐悲鸿作品为主，并增选了一些代表性作品，共110幅，包括中国画、油画、素描、书法，分类编排，并配有部分赏析文字，图文并重，融思想性、审美性、可读性于一体。我们还专门请廖静文女士作序，请徐庆平先生写了专文。可以说本画册填补了至今面世的徐悲鸿美术作品集方面的某些空白。一卷在手，既可一览徐悲鸿绘画艺术的创作成果，又能感受他的心路历程，倾听他用艺术为人类申诉的情怀，体验他面向自然对景写生的艺术激情。这是一件兼具研究艺术史和文化史意义的举措，我们希望用徐悲鸿先生绘画艺术中蕴含着的民族文化精神，激励后人学习徐悲鸿先生现实主义艺术观和写实主义艺术风格，推进艺术创造和艺术教育的发展。

20世纪前期，中国经济落后，军阀混战，山河破碎，人民颠沛流离，日本帝国主义步步入侵我国。在这中华民族存亡的关头，首要的是唤起我四万万同胞团结起来，抵抗外敌侵略。作为民族精神火炬和人民奋进号角的艺术，唯有运用写实主义，描绘和反映当时我国社会现实斗争的艺术画卷，才能为大众所理解、所接受，才能起到教育人民、团结人民的作用。徐悲鸿先生的现实主义艺术道路，适应了时代，激励了时代，感应时代潮流，所以时代选

择了徐悲鸿的艺术。现实主义是艺术创作的基本方法之一，因为人类全部意识活动都来源于对现实生活(包括自然和社会)的认识、理解和评价，所以艺术的根源只能是社会生活。可以说，人类文学、艺术的发展，写实主义始终是主流。徐悲鸿曾生动地比喻过：“生活好比酿酒，不经常丰富生活感受，创作出来的东西就好像酒里掺了水，淡而无味。”艺术家唯有对真实生活怀着“真情”和“实感”，才能真正感悟到自然和人生的真谛，才能在追求真善美爱中实现和谐的统一。

正是基于现实主义的创作原则，徐悲鸿的绘画与传统的中国画拉开了相当大的距离，他直接从生活对象的写生、写实出发，通过深入细致的研究，以刻画对象的现实性和典型性来涵容大千世界。他的油画自然地呈现出中国特有的虚实美，变化微妙的轮廓线，给人以独特的形式美感。隐秀雄奇的画面有如铿锵金石。他的素描突出中国画家用线的深厚功力，透明、流动的灰色调，具有水墨渲染般的无穷韵味。他第一个将表现充分的人体引入人物画，从而大大加强了人物形象的力度。他的花鸟画，亲近自然，有一种清新而浓郁的生活真实气息，作品既反映自然界生趣，又寄托着深刻的人格化的意象。山水画运用西洋水彩画的方法，用毛笔、水墨在宣纸上作风景写生，在光影烘染氛围等方面，开前所未有之境界。徐悲鸿各种题材的绘画，堪称创造精神的颂歌，是中西美术融合的现实主义的创作典范。

在充满动荡的20世纪里，中国绘画、中国美学在迂回曲折的变化和发展中呈现出无穷的生机，徐悲鸿功不可没。徐悲鸿走出国门到西方去学习西洋绘画，在中国兴办美术教育，力主继承和发扬传统绘画之精华，并将西方绘画之理法引入中国传统绘画，借以改革中国画，使之与时俱进、发扬光大。他既反对死守传统八股，也反对“全盘西化”，这和毛泽东倡导的“古为今用”、“洋为中用”、“推陈出新”的文艺方针的精神是完全一致的。这就是中国艺术面对强权、腐败和黑暗势力能够健康向上的力量源泉。

徐悲鸿毕生以复兴中国画艺术为己任，为发展美术教育呕心沥血。他培育造就的美术人才，促进了一个时代的美术繁荣。编撰出版《徐悲鸿艺术世界》一则寄托我们的崇敬和怀念之情，二则可以更好地学习研究他对中国艺术在技术和理论上的革新和对美术教育的重大贡献。我们可以从汇集的画作和书法作品中，深刻了解徐先生在艺术创作上将中国传统绘画与西方写实主义艺术理法相结合，创立徐悲鸿艺术风格的艺术之路；这些作品体现了徐先生人品、艺品和他那颗对祖国、对艺术、对人生满怀热爱的心；继承、改进、引入、创造、复兴、发展这就是徐悲鸿美学观总体思想的脉搏，在这艺术思想指导下创作出的“尽精微，致广大”的艺术精品感染着观众，激励着人民，

在中国和世界文化中放射出独特的光辉。

徐悲鸿之所以伟大，在于他热爱祖国、热爱人民、热爱生活、热爱艺术，在于他崇高的人格典范和革新精神，在艺术教育和美学创造中体现了高尚的社会理想和审美思想；他是一位脱离了低级趣味又充满鲜明个性的艺术大师。正是这种精神品格，激励我们编辑出版这本艺术巨册，它具有不可替代的史料价值，体现了中国画发展方向的现实精神。它是一本学习研究绘画技巧的范本，而且具有传世性、观赏性、收藏性，也可作为艺术院校书画专业辅助教材。徐悲鸿先生离开我们已经半个世纪，但他的艺术仍然活在祖国艺术世界之中；徐悲鸿的艺术精神，是我们社会发展、艺术发展所必须发扬的精神，这种精神是永存的。我们祝愿《徐悲鸿艺术世界》的出版在建设先进文化方面能够发挥应有的作用。

郑 锐

2004年9月于合肥

穷造化之奇，探人生究竟

20世纪初是中国绘画十分颓败的时期，中国优秀的知识分子对民族的萎靡不振、艺术的泥古不化痛心疾首，发出奋起改革的呐喊。徐悲鸿在此时以其理论和实践开始成为中国艺术复兴的开拓者。1919年，他在北京大学校刊上发表了至今仍然为人称道的改革中国传统绘画的主张：“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方绘画之可采入者融之。”也是这一年，他前往法国，考入美术的最高学府——巴黎国立高等美术学校，精研古今艺术。在对东西方美术的历史和现状进行了深入的考察和比较之后，他提出了振兴中国艺术的具体方法，并通过自己卓越的艺术成就，大大推进了中国的艺术发展和艺术教育，被国际艺术评论界称为“中国近代艺术的曙光”、“中国现代艺术之父”。

“穷造化之奇，探人生究竟”，这是徐悲鸿从美学的高度提出的绘画宗旨。综观世界美术的各种表现，的确无外乎两类，一类以自然造化的无穷奇美为自己的探索目标；一类则以人类这一万物之灵为对象，表现人类社会的方方面面。中国绘画自唐代中兴之后，受到文人画的审美影响，画家以山水自娱、崇尚自然主义的风格，创造出以山水奇美为核心的独立的风景画，这就比以人为中心，风景中必有神话、圣经人物的西方早了一千年。但是另一方面，中国绘画中对人的表现大为减少，到了清末民初，能画人物者寥寥无几，而且对山水的描绘变成“四王”式的八股，陈陈相因、千篇一律、毫无生气，更谈不上艺术创造。针对这一状况，徐悲鸿提出了两条根本的艺术主张：“以人的活动为主”和“师法造化”。

徐悲鸿从人物画入手，明确造型艺术以素描为基础，进行中国画的改革。他凭借数以千计的素描人体的描绘和深入的解剖学研究，让画中人物实在、结实，通过艰卓的造型去写神，则使人物形神兼备。他发展了中国画的“骨法用笔”，使画中的线条既具有中国审美的形式美趣味，又在体现人物结构，体现物体的质量感、体积感上更具表现力。在形状和色彩这两大造型审美因素上，他游刃有余地让笔下的人物、动物处于各种角度、各种境遇和运动变化之中，以显形之奇美；同时在保持墨色优美和非纯色的中国颜色特点的基础上，运用颜色关系的科学规律，强调互为补色的美，并让集中于一点上的纯色起到为画面点睛的作用。徐悲鸿于1931年创作的《九方皋》，是形式完美的中国画构图：伯乐的好友九方皋被推荐给秦穆公相马，他在寻找了三个月后，终于见到这匹黑色的千里马。马与人的方向相对，但形的安排使得双方相互亲近呼应。九方皋一手叉腰，一手因兴奋、惊异而微微抬起。呈全侧面的身体形状，昂起的头与胡须的形状、衣领、腰带、裤筒、绑腿、衣服皱

折造成的各种形状组成动人的韵律，让他在身后两个不学无术而又自以为是的人物衬托下，尤显从容镇定、气宇轩昂。千里马亦从安详食草的凡马群中凸现，似乎要挣脱马缰，奔向难逢的知己。对于发掘人才的渴望、“见其精而忘其粗，见其内而忘其外”的独特与高明，都通过深切巧妙的情感交流而感染着观众，证明着传神阿堵的具体含义。

《李印泉像》让人看到对造型规律和人体结构的精通可以使中国画的线条产生何等神奇的表现力。裹身的长袍完全由白描手法勾出，但观众可以感受到里面的身体结构的起伏、前后空间，乃至衣服和鞋的质感。面部线条的巧妙组合和在关键部位的些许渲染，使这位须髯飘拂的老者呼之欲出。李印泉先生曾多方奔走，以自家的资产全力为抗战阵亡的将士们安置墓地，妥善埋葬，这种正直、侠义、宽厚、慈祥被画家以精湛之笔简洁、生动地体现出来。

动物和人一样，需要画家研究其结构、解剖，而把握住它们瞬息即逝的动势更是对画家的考验。徐悲鸿通过大量的速写和非凡的默写能力，捕捉住各种动物活动的精彩瞬间，将猫的机敏、牛的淳厚、狮的威武、鹰的锐利刻画得令人爱怜。同时他也把中国绘画借物寄情托兴的手法发挥到极致。雄狮是徐悲鸿最喜爱的题材之一，在留学法、德之时，他便以千百幅速写为基础创作了《狮吼》、《奴隶与狮》。1938年，他更以整张高丽纸画《负伤之狮》，从画上题字可以看到画家作画时的心境：“廿七年岁始，国难孔亟，时与麟若先生同客重庆，相顾不怿，写此聊抒忧怀。”负伤而不失尊严、眼中燃烧着复仇渴望的狮，《新生命活跃起来》一画中穿山越涧的狮和《侧目》一画中对蛇的挑衅无限蔑视的狮无不寄托着对于民族振起的热望。这一情感在1943年的《会师东京》上更得到尽情宣泄。该画取谐声之意，以群狮比喻反法西斯各国会师于富士山上。画家以布满阴霾的天空衬托挺立于山巅的狮群，紧张的氛围加强着力量的表达。徐悲鸿在画上写道：“虽未免言之过早，且喜其终须实现也。”在民族存亡悬于一线的时刻，艺术家把文人画借梅兰竹菊孤芳自赏的手法推进到对民族精神的讴歌和对民族解放的畅想这一新的高度。

画家强烈的托兴与自况和浪漫主义不可或缺的骏马结合在一起，便产生了驰名中外的徐悲鸿的马。其实，从古到今都不乏画马的名家。马本是中国历代画家钟爱的题材，但在宣情达意上有如此感染力，以至成为艺术标志的却无出其右。徐悲鸿创造了白额、阔鼻、瘦腰、长腿、胸肌隆起、骨带铜声的英俊形象，寄托了画家和民族追求光明、渴望自由的意志。它总是那样执着、坚韧地奔驰于荒原大漠，忠实勇敢、傲骨铮铮，让观众的情感与时代一起驰骋。

徐悲鸿的山水画特点是撷取最具地域特征的景致,水墨淋漓地表现特殊氛围、特殊瞬间,体现画家得之正而求其变的主张,从而韵味隽永,异常生动。在桂林阳朔,对自然充满爱恋的徐悲鸿捕捉住自然变化的脉搏,他以酣畅无比的大泼墨手法抒写春雨迷濛的漓江秀色。浓淡变化的深浅墨块,意到笔随地让雨中出现若隐若现的乡镇、房屋,山光和云烟仿佛在画面上随水荡漾。如果说,法国印象派是以色块取代了线条,那么《漓江春雨》则是用墨块融化了线条,两者有着异曲同工之妙。《漓江春雨》和《喜马拉雅山》、《月光如洗》一起,让中国山水画自然地进入对光影的表现,以崭新的艺术语言开辟了 中国山水画新的境界。

中西审美的巧妙结合会使中国艺术的一些特点更加具有感染力,这点在徐悲鸿的素描上得到极好的验证。他的素描每幅都有独立美感,简约、灵动,主体突出,轻重和谐。他一般不画背景,通过轮廓线的起伏转折和对物象整体空间感的表现,将对象从背景中凸出。他那流利有力的线带着中国画的审美要求,好似毛笔的中锋所致,其实他是巧妙地运用了西方炭精条(法国名为黑石头)的角。这些线和灰色的中间调子的面结合得如此完美,以至于已经成为面的转折的一个部分。他喜爱用四方炭精尖角磨平后形成的大面,粗线条地打出暗部颜色,再以手指擦出丰富微妙的层次,其虚和曼妙让人感到水墨流动感的存在。他还尤其钟爱中国人特有的黑头发和黑眼睛的美,在画肖像时,他总是把眼睛放在最后画,以收画龙点睛之效。他在多幅素描上将水墨施于最黑的部位,而且有许多素描甚至直接以水墨完成。这种在更高审美层次上的黑白、轻重和谐和直抵本质的取精用宏,概括提炼地代表了东方民族在绘画上、素描上的卓越贡献,曾令许多西方观众赞叹不已。

在油画上,他以《田横五百士》、《徯我后》等巨构奠定了中国在世界油画中的地位。这些作品需画家在年富力强之时经年累月的努力,是天才与精力迸发的成果。浩大的场面,众多的人物,复杂深刻的内心描绘,环境与人物的密切关系都达到感动上苍、悲天悯人之境。着红袍的田横,着黄、绿、紫、蓝各色服装送别他的男女老幼,处在海边湛蓝的天空、大块的白云之下,形与色的力度得到空前发挥。人物的悲伤、愤怒、绝望、焦虑与视死如归的从容、镇定汇成宏伟的交响,展示着富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的精神,是中华民族坚忍不拔、气吞山河的光辉写照。那规模大于真人物,处于激烈运动之中,大角度透视之下的人体,是中国绘画中最具力量之作,堪称中国绘画史上的里程碑。

徐悲鸿的每幅油画都经过精心构思,确定主旨,然后制作。画家根据主

题的审美要求,以相应的手法将色摆上画面,始终胸有成竹,得心应手。精湛的技巧使人感到一气呵成的痛快。在颜色上,他吸收印象派技法之长,喜用群青,甚至普鲁士蓝画轮廓线,并根据体面关系的转折使该线或转向于紫,或转向于绿,或保留原色,既有变化又富于空气感。他的每笔颜色均稳健地摆在画布上,笔笔按照体面关系组合在一起,其紧密与灵巧好似面的交织,远看大气磅礴,近观瑰丽多彩。他归国后作的油画尤其注重中国独有的韵味和气派,他运用刮刀画出的《桂林山水》、有浓郁金石味的《喜马拉雅山》、用大片绿竹衬托人物而成的《读》、让青灰色砖瓦庙宇放出异彩的《庭院》等等都成功地融入中国传统的审美趣味和中国传统绘画的章法、手法,突出着天人合一的和谐美。

作为一位在国画、素描、油画三个领域均有卓越成就的大师,徐悲鸿的艺术闪耀着中华智慧的光芒,它在继承与创新、东方与西方、形与神、造型与表现、审美理论与创作实践的关系上把握得那样准确和恰到好处,达到极其高明的境界。艺术本为世界公共语言,如何取他人之长,丰富和发展自己,让自己的艺术更具魅力,这是永远摆在每一个艺术家面前的问题。徐悲鸿融会中西的画和那精深华妙、隐秀雄奇的美给人们以巨大启迪,从这个意义上讲,徐悲鸿不仅属于中国,也属于世界。

徐庆平

2004年10月8日于北京

目 录

中国画、书法作品

愚公移山	2
钟馗饮酒	4
李映泉像	5
印度妇人像	6
泰戈尔	7
紫气东来	8
孔子讲学	9
村歌	10
牧童	10
木棉	11
秋蝉	11
芭蕉麻雀	12
桃榔树	12
日暮倚修竹	13
逆风	14
风雨鸡鸣	15
双喜图	16
雪景	17
西天目山老殿	18
贺江景色	19
月色	20

漓江春雨	21
喜马拉雅山之一	21
鱼鹰	22
懒猫	23
松鹤	24
虎与兔	26
晨曲	27
三鹅	28
鹅闹	29
白皮松	30
秋树	31
墨猪	32
牛浴	33
盼	34
回头马	35
驰骋	36
群马	37
奔马	38
追风	39
岸边	40
大树双马	41

新生命活跃起来	42
负伤之狮	43
会师东京	44
灵鹭	46
斗鹰	47
巴人汲水	48
巴之贫妇	49
九方皋	50
《八十七神仙卷》跋	52
书札	55
家书之一	56
家书之二	56
家书之三	57
家书之四	57
家书之五	58
家书之六	59
家书之七	59
家书之八	60
《孟子》一节	61
中央美院成立献词	62

油画作品

田横五百士	64
鸡鸣寺道中	66
庭院	67
喜马拉雅山之林	68
天目山	69
桂林风景	70
陈散原像	71
少妇像	72
伯阳、丽丽	73
月夜	74
箫声	75
自画像	76
徐夫人像	77
银杏树	78
抚猫人像	79
傒我后	80
人像	82

素描作品

石膏男人体	84	印度男人	96
女人体	85	人像	96
女人体习作	86	泰戈尔在工作	97
女人体	87	印度夫人像	97
愚公移山画稿	88	印度大学生	97
工人速写	89	女人坐像	98
风景	90	吕芳彬	99
南京台城	90	新加坡船夫	99
马	91	苟富荣	100
马与马夫	92	伯阳	101
马	93	徐夫人像	101
母牛与小牛	93	自画像	101
秦琼卖马	93	风尘三侠稿之一	102
奴隶与狮	94	徐悲鸿自述	103
夜读	94	徐悲鸿谈艺录(节选)	110
相会	95	主要作品简介	116
画稿	95	徐悲鸿年表	126
甘地像	96	后记	131

悲
鴻

图版

中国画、书法作品

▲ 愚公移山
1940 年
水墨纸本
144cm × 421cm

