

百年巨匠

Century Masters

徐悲鸿

李海培◎著

 文物出版社

百年巨匠
Century Masters

徐悲鸿

李海培
◎ 著

文物出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐悲鸿 / 李海培著. — 北京 : 文物出版社, 2017.9
(百年巨匠)

ISBN 978-7-5010-5204-2

I. ①徐… II. ①李… III. ①徐悲鸿(1895-1953) — 传记 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第202516号

百年巨匠·徐悲鸿

著 者 李海培

总 策 划 刘铁巍 杨京岛

责任编辑 刘铁巍 张朔婷

责任印制 张道奇

责任校对 李 薇

出版发行 文物出版社

社 址 北京市东直门内北小街2号楼

网 址 <http://www.wenwu.com>

邮 箱 web@wenwu.com

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店

开 本 710×1000 1/16

印 张 13.25

版 次 2017年9月第1版

印 次 2017年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5010-5204-2

定 价 49.80元

本书版权独家所有, 非经授权, 不得复制翻印

《百年巨匠》编委会

总 顾 问：蔡 武 胡振民 龚心瀚 王文章

顾 问：刘大为 王明明 沈 鹏 吕章申 苏士澍

尚长荣 濮存昕 傅庚辰 莫 言

主 任：张自成

编 委：张广然 何 洪 周 成

主 编：刘铁巍

编 辑 组：张 玮 孙 霞 许海意 张晓曦 王 媛

张朔婷 陈博洋

宣传巨匠推广大师 为时代树立标杆

蔡武

文化部原部长 《百年巨匠》总顾问

文化精品创作工程包括重大出版工程、影视精品工程。《百年巨匠》就是跨界融合的一个重大文化工程，它深具创意，立意高远，选题准确、全面，极富特色，内容精彩纷呈，内涵博大精深，基本涵盖了我国 20 世纪这一特定历史时期在文学艺术方面的成就及其代表人物。它讲述的不仅仅是各位巨匠的传奇人生，更是他们的文学艺术成就同民族、国家，同历史、文化，同当代世界，同 20 世纪风云激荡的年代，以及同人民的命运都是紧密相连的。他们的成就对整个社会产生了重要而深远的影响。因此，立足 21 世纪的当今，系统全面科学解读巨匠人生与大师艺术，有着特殊而积极的意义，是社会和时代的要求。

作为一个有影响力的文化品牌，《百年巨匠》的表现形式也是多样的。《百年巨匠》丛书和纪录片互动互补，是出版界与影视界的跨界合作与融合发展，形成了叠加影响和联动效应，进一步丰富和扩大了品牌的内涵和外延。在信息社会“四屏”时代，用这样的一种方式来表达重大深刻的主题，具有重大的创新意义，是对中华优秀传统文化传承发展进行创造性转化、创新性发展的成功探索。体现出强烈的历史感、时代性、民族性，具有鲜明的中国特色，必将产生深远的影响。

一个民族自立于世界民族之林，离不开民族的自信心与自尊心。而民族的自信心和自尊心有其思想基础和人文轨迹，即对民族文化的重要代表人物和优秀传统文化应当有比较全面的了解并进行广泛传播。一个国家的历史需要记录，文化艺术同样如此。《百年巨匠》丛书秉承文献性、真实性、生动性原则，客观还原大师原貌，以更为宏阔的历史维度对大师们所经历的时代给予不同视角的再现和解读，为读者开启一扇连接 20 世纪中国近现代文化艺术史的大门。

巨匠们的艺术成就、人生经历、精神高度，彰显了中华民族文化在这个时代所能达到的高度，不仅有文学艺术上和文化史上的价值，而且有人文思想美学上的划时代性贡献。《百年巨匠》可以增强我们的文化自信和实现中华民族伟大复兴的意志。

《百年巨匠》还有一个重要意义，它能够激励我们后来人砥砺前行，勇攀高峰。这些文化艺术巨匠有着深厚的爱国情怀和强烈的民族责任感，他们将个人荣辱兴衰与国家、民族命运联系起来，用文化艺术去改变现实，实现理想。在新旧道德剧烈冲撞中，他们所表现出来的高风亮节是后来人的楷模。他们所传导出的强大正能量，会激励一代又一代广大读者，对促进我们整个民族新一代的教育与成长，有着非常重要的启迪意义。他们的精神是引领和鼓舞我们再出发的航标与风帆。

《百年巨匠》也给了我们很多的启示，可以帮助我们回答和破解“钱学森之问”。20 世纪产生了那么多的大师，新世纪、新时期我们应该如何助推产生出新的大师？这些巨匠的成长轨迹给我们揭示了大师们成长的规律，如要深具家国情怀，要胸怀高远理想；要深深扎根于人民，与人民同呼吸共命运；既继承民族优秀传统文化

化，又要勇于创新；并以非常包容的心态去拥抱一切文明成果等。

《百年巨匠》仅反映了20世纪百年的文化形态和人文生态，我们应该把这个事业延续下去，面向21世纪。对艺术大师的发掘是通过他们的作品来体现的，而他们的作品既是中华文化的传承，又进一步丰富、创新了中华文化的构成。从这个意义上讲，宣传这些艺术巨匠就是弘扬中华文化。这些艺术巨匠作为中国名片，拥有较强的国际影响力，这一工程的推进，可以有效推动中华文化和中国出版走出去。不仅仅局限于艺术领域，还可以从广度上、外延上扩大至整个文化领域，甚至把科技、教育等领域的巨匠们也挖掘展示出来。

一个国家文化事业的繁荣与发展，既需要广大艺术家的努力，也需要大师巨匠的引领。宣传巨匠，推广大师，为时代树立标杆，无疑是我们责无旁贷的历史责任。巨匠之所以是巨匠，大师之所以能成为大师，是因为他们以具有强烈时代感和创新精神的作品站在了巅峰。而他们巨作的背后，是令人钦佩的工匠精神，这种工匠精神的发掘和弘扬在当下具有重要的现实意义。同时，这百年的文学艺术史已有的众多成果，从学术上也要系统总结。而长期以来一直困扰我们的一大难题，就是如何把这些重要的学术研究成果进行转化和再创造，使之成为可被大众接受、雅俗共赏的精品佳作。从这个意义上讲，《百年巨匠》丛书的出版也是非常值得赞许的。

当前，我们的文化艺术事业虽然取得了长足的进步，但是对于时代的重任，人民的厚望，尚有作品趋势跟风、原创性匮乏、模仿严重等问题，希冀大家在《百年巨匠》作品中得到更多的启迪和感悟。

我们国家正处在重要的历史时期，为我们文艺创作提供了肥沃的土壤和广阔的空间。中华民族的伟大复兴，呼唤一切有为的文艺工作者，为繁荣中国特色社会主义文化、建设社会主义文化强国，奉献毕生的才华和创作热情，将高度的社会责任感和历史使命感化作文艺创作的巨大动力，创作出无愧于时代、无愧于祖国和人民的优秀文艺作品，让我们这个时代的文艺创作异彩纷呈，光耀世界。

目 录

第一章 命运之舟	/ 1
绝处逢生	/ 2
启 蒙	/ 9
碧 微	/ 15
二度出洋	/ 23
第二章 艺术之帆	/ 29
为人生而艺术	/ 30
初到法国	/ 34
巴黎美院寻踪	/ 39
真宰上诉天应泣	/ 47
狮 吼	/ 51
克告小成	/ 56
婚姻的暗礁	/ 60
第三章 信念之舵	/ 65
南国义	/ 66
二徐之争	/ 71
危 巢	/ 77

情缘交错	/ 87
以画笔作武器	/ 92
时光倒流七十年	/ 100
悲鸿生命	/ 114
忘年之恋	/ 118

第四章 领军之师 / 123

从重庆到北平	/ 124
一口反万众	/ 131
为人师 为人父	/ 139
破晓阴云	/ 146
回归平和	/ 151
不曾瞑目	/ 162
遗作流芳	/ 167

第五章 解读悲鸿 / 173

悲鸿影响力	/ 174
对徐悲鸿的误读	/ 178
悲鸿式改良	/ 182
时代造就悲鸿	/ 192

参考书目 / 201

第一章 命运之舟

一九一五年的上海，十里洋场，灯红酒绿，歌舞升平。没有人留意到，一个年轻人正在黄浦江畔绝望地徘徊。假如，他真的就这样跳进了黄浦江，那么，中国和世界将从此失去一位画坛巨匠。

这个年轻人就是——徐悲鸿。

绝处逢生

1895年7月19日，徐悲鸿出生在江苏宜兴屺亭桥镇一个贫寒的农家。

那时，没有人能够知晓徐悲鸿将来会有那么大的成就，因为瘦弱的他实在太不起眼。

1915年，还不满20岁的徐悲鸿独闯上海。他本打算先在上海谋得一份工作，生存下来再图发展。但当时的上海美术界，正被旗袍美女的广告画和月份牌“覆盖”，而且多数被有名气的画师垄断。初来乍到的徐悲鸿根本无法挤进这个圈子，要想在这样的大上海生存下来，难度可想而知。而这个来自乡下的年轻人，身上没带多少盘缠，在大上海又没有什么能帮得上忙的社会关系。他托一位同乡给自己介绍工作，而就在他身上的最后一个铜板花光的时候，翘首以盼的一个工作机会也泡了汤。

徐悲鸿的故乡江苏省宜兴屺亭桥镇

少年徐悲鸿

徐悲鸿 19岁时在上海留影

《黄震之像》1926年

1879~1951年 高剑父

在那个绝望的夜晚，年仅20岁的徐悲鸿想到了轻生。孤独无助地站在黄浦江畔，徐悲鸿想起了自己第一次来上海的情景。

那时，他跟随父亲靠卖画为生，在一些香烟盒上看到画得栩栩如生的动物画片，爱不释手，便一路收集，用作临摹的参照。

在父亲友人家，徐悲鸿第一次见到许多从未见过的动物标本，便开始对标本进行严格认真的写生。他还看到一些19世纪西方艺术大师的作品的复制品。从小学习中国画的徐悲鸿从未见过如此严谨的构图、绚丽的色彩以及光影的律动变化。他开始向往去欧洲学习美术，学习那些在家乡，甚至在中国学不到的绘画技巧。于是不顾家人反对，只身到上海半工半读。

原来，徐悲鸿真正的目的地还并不只是闯进上海，他要飞得更高，走得更远。

那么现在，难道还没有能踏上前往欧洲的航船，就要让自己沉入黄浦江底吗？

幸而朋友黄警顽及时赶到，劝服徐悲鸿抛下轻生的念头。

身无分文的徐悲鸿回到住所，旅店老板知道这个小伙子没找到工

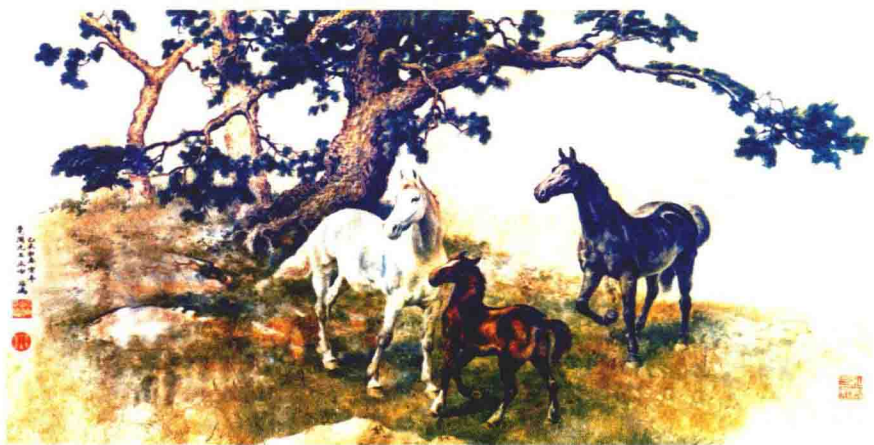
作，定是付不起住宿费了，于是毫不通融，让他收拾铺盖走人。离开旅馆后，徐悲鸿深感世态炎凉，茫然四顾，竟然找不到一个可以容身的立锥之地。他失魂落魄地朝家乡的方向走去。

回到老家，徐悲鸿把自己的烦恼向家乡一位民间医生法德生先生诉说。这个医生很怜惜徐悲鸿的才华，找到镇上一些小手工业者，募集了一笔钱，赠予徐悲鸿。其时，那些乡亲们的生活也并不富裕，因此，徐悲鸿心里很清楚自己再度赴上海求学的机会有多么的来之不易。

筹到了钱，徐悲鸿第三次来到上海。可是怎样才能站住脚呢？

这个时候，还是他手中的画笔给他带来了意想不到的机会。

一天，窗外飘雪。在旅馆中孤独作画的徐悲鸿看见这漫天飞雪，立即挥毫作了一幅写生的水彩画——《雪景》。他将这幅画装在一个镜框里，挂在墙上，准备托人带回老家送给曾经慷慨解囊帮助过他的乡亲们。没想到，就是这幅画，将他生命中一位贵人引到了身边。

《三马图》1919年

《仕女图·落花人独立》
1944 年

《仕女图·日暮倚修竹》(局部)
1944 年

《仕女图·赵姬》
1944 年

黄震之，来自吴兴的书画收藏家，也是当时上海的一位富商，可以说，他是最早认定徐悲鸿为可造之才的人。当时他无意中看到了徐悲鸿的那幅《雪景》，立刻被迷住了。于是，想方设法找到徐悲鸿，并出钱把画买了下来。

此后，黄震之总是热心尽力帮助徐悲鸿解决生活中的困难。

有了黄震之的帮助，徐悲鸿总算可以喘息一段时间，一心练习绘画，不必再为生活奔波。

那时，徐悲鸿甚至还一度给自己取名为“黄扶”，以表达自己曾被黄姓之人扶助的感念之心。

但仅仅一年之后，黄震之却生意失败，几乎破产，不能再继续资助徐悲鸿了。此时，又到了个飘雪的隆冬。

在走投无路之际，徐悲鸿画了一幅《骏马图》，寄给上海审美书馆馆长高剑父、高奇峰兄弟。

《日暮依修竹》1937年

当《百年巨匠》摄制组采访徐悲鸿的儿子徐庆平时，他也特别提到早年的那幅《骏马图》。“他第一张印刷的作品，就是马。那时是他生平最苦，一点儿名气也没有的时候。高氏兄弟给他的评价是：虽古之韩干未能过也。就你现在给我们寄来这匹马，就是拿中国历史上最有名的画家，画马的名家韩干来比，他都比不过你画的这匹马，所以当年这幅画得以印刷可想而知对他的鼓励有多大。”也许当年的那幅《骏马图》比起徐悲鸿后来名扬四海的奔马来说，还有些拘谨，但它的意义却非比寻常。

高剑父、高奇峰兄弟二人是中国岭南画派的著名画家。他们当时在上海已经名噪一时。在收到徐悲鸿的投稿后，他们很快给予了答复，回信盛赞徐悲鸿画的马，并决定将之出版，虽然那幅奔马图还只是出自一位名不见经传的小辈之手。高

氏兄弟请徐悲鸿为上海审美书馆再画四幅仕女图。可是，那个时候，徐悲鸿身上只有五个铜板，而要画完这四幅仕女图则需要一个星期。无奈之下，徐悲鸿只得当掉了自己唯一的棉衣，忍着辘辘饥肠，冻得瑟瑟发抖，直画得手发软，好几次差点晕倒。

这种饥寒交迫的绝境，徐悲鸿并不是第一次经历，但是这次他不会再轻易地去黄浦江意欲轻生了。毕竟，这是一份能见到报酬的工作。然而，当他终于画完，夹着四幅仕女图，冒着风雪送到审美书馆时，却见门上一把铁将军！——高氏兄弟因为大雪纷飞没来上班。怎么办呢？身上已经一个铜板也没有了。而不巧的是，第二天又是一个星期天。“‘明天呢？明日当来否？’‘明日星期日，彼例不来。’余嗒然不知所可，遂以画留致奇峰而归。信乎其凄苦也。”在徐悲鸿写于1930年的《悲鸿自述》一文中，描述了当时的对话和绝望的场景。门卫的话音飘落在了冰冷的空气中，而已经挨着饿连续工作了一周的徐悲鸿着实无可奈何，唯有“凄苦”之感。那时那刻，什么叫作“雪上加霜”，年仅20岁的他是体会得真真切切了。

如今，当衣食无忧的人们看到他日后笔下那些端庄美丽、仪态万方的仕女图时，恐怕永远无法知晓，早年的那几幅仕女图竟然创作于饥寒交迫之中，而那几幅画的意义，对那时的徐悲鸿来说，无异于救命的食粮。

《黄震之》1930年