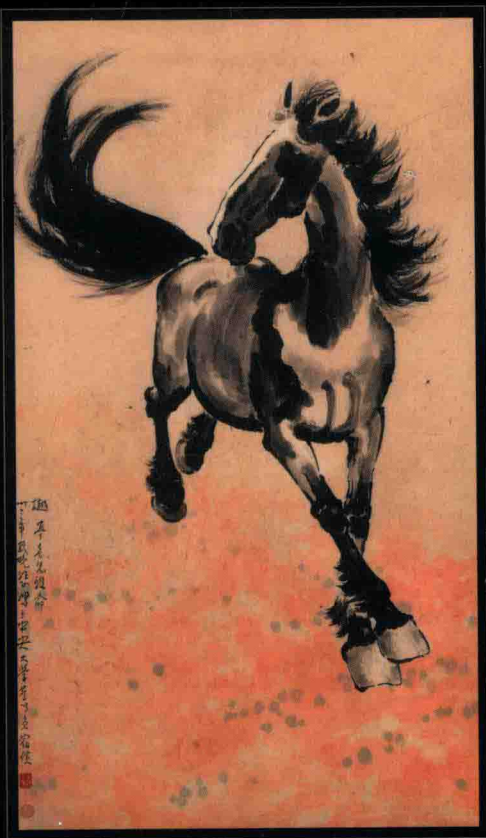
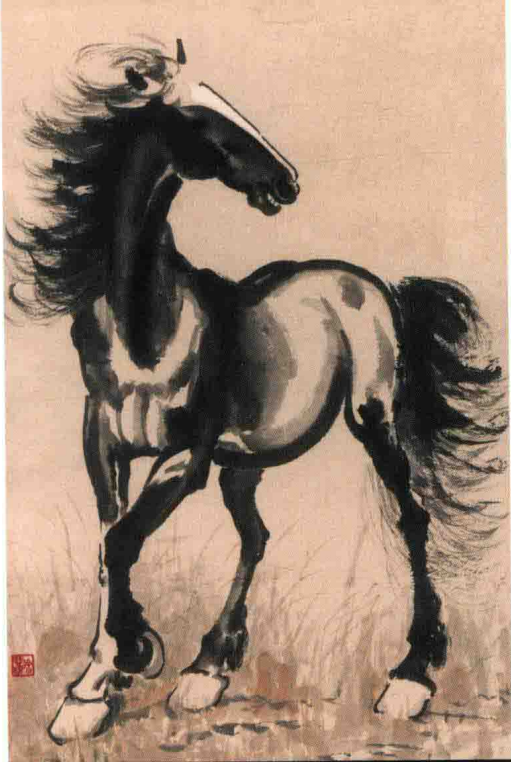

徐悲鸿 画马

戈子 编 CTS 湖南美术出版社

XU BEIHONG HUA MA

徐悲鸿
画马

戈子 编

图书在版编目(CIP)数据

徐悲鸿画马 / 戈子编. —长沙: 湖南美术出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5356-8079-2

I. ①徐… II. ①戈… III. ①马—翎毛走兽画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第141783号

徐悲鸿画马 Xu Beihong Hua Ma

出版人: 李小山

编者: 戈子

责任编辑: 郭煦

责任校对: 伍兰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销: 湖南省新华书店

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

(深圳龙华新区工业东路利金城工业园五栋)

开本: 880×1194 1/16

印张: 9

版次: 2017年4月第1版

印次: 2017年7月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-8079-2

定价: 58.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0755-82428168

徐悲鸿

徐悲鸿（1895—1953），汉族，原名徐寿康，江苏宜兴市屺亭镇人。中国现代画家、美术教育家。被称为中国现代美术教育的奠基者，主张改良“传统中国画”，立足于中国现代写实主义美术，在近代国画之颓废背景下提出了《中国画改良论》。

曾留学法国学西画，归国后长期从事美术教育，先后任教于国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院和国立北平艺专。1949年后任中央美术学院院长。擅长画人物、走兽、花鸟，主张现实主义，于传统尤推崇任伯年，强调国画改革融入西画技法，作画主张光线、造型，讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握，并强调作品的思想内涵，对当时中国画坛影响甚大。与张书旗、柳子谷三人被称为画坛的“金陵三杰”。所作国画彩墨浑成，尤以奔马享名于世。

1953年9月26日，徐悲鸿因脑溢血病逝，享年58岁。按照徐悲鸿的遗愿，夫人廖静文女士将他的作品1100余件，以及他一生节衣缩食收藏的唐、宋、元、明、清及近代著名书画家的作品1200余件，图书、画册、碑帖等1万余件，全部捐献给国家。

目 录

问汝健足果何用，为觅生刍尽日驰	1
认识徐悲鸿之马	5
画马步骤图	7
徐悲鸿画马图版	9

问汝健足果何用，为觅生刍终日驰

徐悲鸿作为中国现代美术教育的奠基者，一生热爱祖国传统绘画艺术。他对绘画、书法理论都有精深的研究。在绘画创作上，提倡“尽精微，致广大”；对于中国画，他历来主张“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之。西方绘画可采入者融之”。徐悲鸿十分推崇传统绘画中“以造化为师”的现实主义，竭力反对那种缺乏生命力的、墨守成规的、食古不化的艺术形式。他的画熔古今中外技法于一炉而又有其独特风格。人物注重写实，传达精神；所画花鸟、山水、走兽，简练明快，富有生气，尤以画马驰名中外。

马，是徐悲鸿先生一生中最爱描绘的题材。他托物咏志，喜用马抒怀，以此来表达赤子之心、爱国之情。其笔下的马独有一种精神抖擞、豪气冲天的意态。他画的马，无论是奔马、立马、走马还是饮马、群马，都赋予了充沛的生命力，带着时代的风雷驰骋在画坛上，给当时的中国画坛带来了清新、有力、刚劲的气息。在江苏宜兴市的宜兴徐悲鸿纪念馆里有一幅徐氏早年画的水墨奔马图，原作纵68厘米，横110厘米。这幅画从侧面取势，最大程度地表现出马儿奔腾时凌空姿态。以爽利的笔触描绘出马儿快意驰骋的画面，可谓是“一马平川”。浓淡墨色交相勾勒，表现出马儿干练而有力量的躯干，一往直前，不畏险阻。这匹马儿躯干并不丰腴，筋骨毕露，四蹄尤显纤细，它却高昂颈项，目光坚定，“虽千万人吾往矣”。画面简淡、高逸，用笔泼辣、凝重，从外形显出奔马的神骏和壮美，更重要的是，从内在的精神本质表现出奔马的驯良、坚毅、敏捷等性格特征，可谓徐氏早年的得意之作。

马，在中国人心中始终是人才的象征，民族振奋的象征，执着于现实的徐悲鸿翻来覆去地画马，正是有所感而发，尽抒胸臆。毫无疑问，徐悲鸿的马与齐白石的虾都是20世纪中国画坛的杰出典范，徐悲鸿用马来寄托他心中的民族精神，这也是激发民族士气的最好选择。徐悲鸿对马有一种偏爱。和马在一起，听着马蹄得得，看着马御风奔驰，他觉得是一种精神享受。他的心仿佛和马一同驰骋。马，最能反映徐悲鸿的个性，最能表达他的思想感情。

宜兴徐悲鸿纪念馆藏的徐悲鸿早期奔马图

徐悲鸿和齐白石

徐悲鸿画马

徐悲鸿和印度大诗人泰戈尔

1940年徐悲鸿在印度举办画展

速写马 17.5cm×12.5cm

1939年，徐悲鸿先生应邀至印度国际大学讲学，1940年举办画展。当时他还应印度大诗人泰戈尔邀请，游历了喜马拉雅山之大吉岭。在那里他看到了许多罕见的高头、长腿、宽胸、皮毛闪光的骏马，他还经常骑着这样的骏马远游，逐渐了解了马的剽悍、勇猛、驯良、耐劳、忠实的性格，终于成了马的知己。访问期间，他对着骏马大量写生，进一步掌握了马的最美的神气和姿态。此后，他便更生动地画出了马的气质和活力，从而塑造出千姿百态的马，达到了“尽妙”的境界，被世人称道和珍爱。

徐悲鸿先生总结说：“美术之大道，在追索自然。”“我爱画动物，皆对实物用过极长时间的功。即以马论，速写稿不下千幅，并学过马的解剖，熟悉马的骨架、肌肉、组织。然后详审其动态及神情，乃能有得。”徐悲鸿一生中确实画过数以千计的马的速写稿。他了解马的气质、马的结构、马的日常活动和在技巧上需要创造的独特的表现手法，终于塑造了那一洗万古凡马空的英姿骏马。1942年从印度回国后，悲鸿先生在艺术界集有一定成就的画家在重庆磐溪建立了中国美术学院，研究绘画。他那时画的马，更加注意结构，而又采用泼墨或工兼写意的表现手法，着重刻画马的神态和气质。据说徐悲鸿自己认为，他画马真正获得成就，是在1940年访问印度之后。1940年他在一幅群马图上题款曰“昔有狂人为诗云，一得从千虑，狂愚辄自夸，以为真不恶，古人莫之加。悲鸿时客喜马拉雅山之大吉岭”。这也就是作者追求理想、向往自由的象征。他认为美术可以“立大德、造大奇、为人类申诉”，他在中西文化冲撞的大格局中，对许多重大问题提出过睿智见解。以“艺术中兴，配合国家复兴大业”为己任，即使在当今社会语境中，仍然是最重要的精神品格和人文关怀。

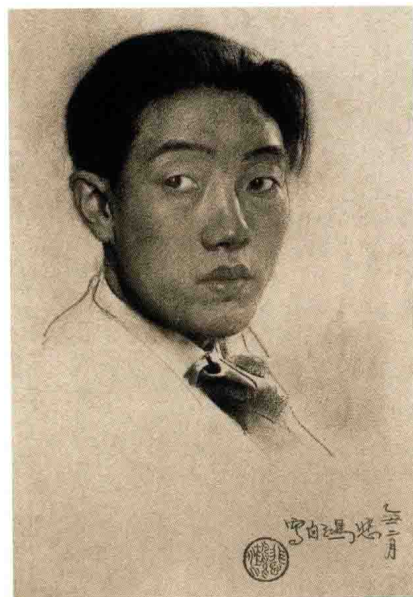
徐悲鸿的马受到人们喜爱，其原因除了他所下的功夫之外，更重要的是他倾注于其中的感情，并将这种感情化作一种精神，以马为载体表现出来。而这种感情、精神和广大人民群众的思想愿望息息相通。当时孱弱的祖国需要阳刚、奔腾、坚毅、雄强的精神！

画中之马有一种待发之势，是他渴望将坚毅与雄强两种力量结合的表现，这是一代教育家对祖国变富强的深切期盼，是一份沉重的历史使命和崇高的图强精神！在“九一八事变”之后至抗日战争全面爆发以前，他画马常用一句题款：“问汝健足果何用？为觅生刍尽日驰。”从字面上看，他好像是通过马在发“自己空有一身本领，却只能为了果腹而终日东奔西跑”的牢骚，但如果联系当时的时代背景来看，华北沦陷，流亡到关内的千万人民和爱国志士，看到画上飞奔的骏马，而题句却是“问汝健足果何用”，怎能不激发大家的满腔热血并立志奋发有为？这是鼓舞积极抗战的雄壮号角，也正是艺术作品感动世人的力量。“值须此世非长夜，漠漠洪荒有尽头”，“山河百战归民主，铲尽崎岖大道平”，他与大时代同呼吸共命运，在民族危急时刻，奔走四方，救亡图存；他追求真善美，高举现实主义大旗，努力变革，发出时代最强音；他坚忍耐烦，悲天悯人，波澜壮阔的人生充满着对民族文化的责任感和自信心。画家的喜怒哀乐同那堪托死生的奔马已经融为一体了，脱纸而出的同时被赋予深刻的寓意，其弦外之音、画外之意，给人以美好的回味与深刻的启迪。

本书选取了徐悲鸿20世纪30年代至50年代的画马之作，全面呈现了一代宗师这一时期的踌躇满志、任重道远与壮心不已。

徐悲鸿画马手稿信笺

《自画像》 徐悲鸿 1925年 41cm×27.5cm
此为徐悲鸿自画像中的代表性作品之一

认识徐悲鸿之马

在徐悲鸿作品中，就数量论，以马为主要题材的作品占据了相当大的比重。徐悲鸿的马继承了传统动物画的精神，着重表现马的性格和神气，或有奔驰千里的气概，或有桀骜不驯的性格，显得威武雄健，徐悲鸿试图通过它来表现自己坚强的个性，抒发自己奔放的情感，并感染观者奋发有为。他笔下的马给人强烈有力的印象，主题十分明显。

徐悲鸿把西方造型艺术融入中国画，深厚的素描能力，使其作画与传统的用笔、用墨有着很大不同。徐悲鸿的马不画轮廓，把没骨与勾勒结合起来，把线当作面，把描线作为主体来表现这一点很有特色。不管是构图还是笔力或墨的浓淡，都能强烈地感受到近代绘画所具有的韵味。徐悲鸿画马时，用西方的写实技法来造型，马颈、马腹和马背部骨节等处，皆运用了解剖学和透视学的相关技法，因此整个形体都十分准确。焦点透视的引入，彻底改变了传统绘画的散点透视，从而使作品更加科学，所以，徐悲鸿的马不管哪个角度、哪种动态都生动自然。马有轻型马、重型马、小型马之分，徐悲鸿马在轻型马的基础上加以变化，夸张地拉长了腿部的长度，同时汲取了重型马尾的特点，处于一种“动”的状态，即使是静态马，其尾也是摆动的，从而增强了马的形态美。窄脑门、大鼻孔、大眼睛的马品种优良，从作品中我们可以观察到这三点徐悲鸿之马都具备。马体的任何部位皆按素描的思路去刻画，形成了强烈的立体效果和视觉冲击力，更加符合人们的审美需求。

谈到徐悲鸿画马不能不谈其书法艺术。家学渊源为徐悲鸿奠定了深厚的书法根基，画面上的题款极大地提升了作品的欣赏品位。徐悲鸿画马与圆润厚重的中锋书法用笔相通，我们可以从笔法中体会其用笔的技巧，笔法的顿挫虚实。

徐悲鸿的马昂扬、奔放、蓬勃，常做四蹄跃起之状，这是古人画马所鲜见的。他的马极具时代感召力和现实意义，它的出现，在中国画马领域产生了重大而深远的影响，成为中国画马史上的里程碑。

廿二年秋寒
非鴻

画马步骤图

一、用灰墨摆出马身的基本体态，确定肩、胸、腹、臀的位置。笔尖到笔肚的墨色有浓淡之分，中、侧锋并用，潇洒灵活。

二、笔蘸浓墨，抓住明暗转折部，塑造肩和腹的体积，勾出紧张的肩部和肩、腿连接部的大块肌肉。用笔须结合重大骨骼、肌肉的走向，不可勾死。

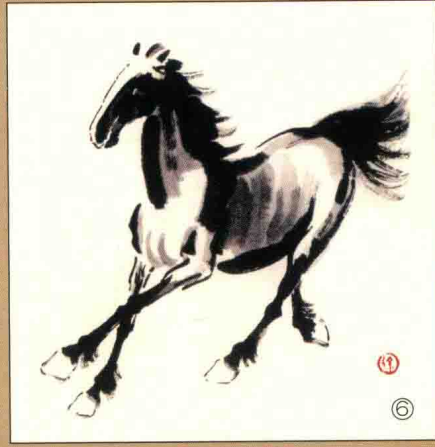
三、用大块墨色画出鼻骨侧面和下颌骨，注意留出鼻骨正面和颧骨，不要着墨。用中锋勾出头的轮廓、鼻孔、鼻翼、上下嘴唇，用笔要劲健有力，突出结构，然后用浓墨点出耳朵的暗面。

四、以侧锋两三笔画出颈部主要肌肉，以粗重有力的一笔浓墨把头 and 胸部连接在一起。画颈时，注意不要把墨洇到肩的受光面上去。

五、以书法的用笔画四肢，乘湿时，用重墨勾勒主要骨骼、肌肉的起始与终止。注意以近浓远淡的墨色变化体现四肢的前后空间关系。腿的关节、后腿的跟腱、踝骨尤其要交代清楚。

六、蘸焦墨，把笔躺倒，散开，涂绘鬃毛和尾巴，先以错落有致的几大笔取势，再以淡墨画后面的毛。每笔方向要有变化，不要均匀、对称、雷同。最后勾蹄，并点睛。

 徐悲鸿画马图版

群马图
年代不详
67cm×173cm

奔马图

年代不详

64cm × 76cm