

中国名画家全集

徐悲鸿

河北教育出版社

中国名画家全集

徐悲鸿

著 • 陈传席

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐悲鸿/徐悲鸿绘;陈传席著.一石家庄:河北教育出版社,2003.10

(中国名画家全集/郎绍君、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4857-2

I. 徐... II. ①徐...②陈... III. 中国画-作品集-中国-现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 080515 号

中国名画家全集

徐悲鸿

著/陈传席

出版发行/河北教育出版社 石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑/张天漫 张子康 刘峰

封面设计/张志伟 郝旭

版式设计/郑子杰

制 作/王海鲸

制 版/时尚兴裕印刷制版有限公司

出 品/北京颂雅风文化艺术中心

印 刷/利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本/880×1230 1/32 7.75 印张

出版日期/2003 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号/ISBN 7-5434-4857-2/J·349

定 价/58 元

前 言

河北教育出版社社长 王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；泊乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫宕无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、生平概述	1
二、绘画艺术	65
素描	67
油画	81
国画	94
画论	136
三、论艺摘选	153
四、各家评论	195
五、年表简编	219
附：常用印	228
部分主要传世作品目录	230

生平概述

美术家在艺术界中知名者很多,《中国美术家人名词典》中一千八百多页全是美术家人名。即在近现代艺术界中一提便为人知的著名美术家,如赵之谦、任熊、任薰、任伯年、吴昌硕、蒲华、虚谷、黄宾虹等,也是一个很可观的数字。但是,真正能够家喻户晓的,只有两个半人:第一个是徐悲鸿,第二个是齐白石,半个是张大千。张大千只在文化界家喻户晓,他冲出了艺术界,但没有冲出文化界,一般老百姓尚不知张大千为何许人。但徐悲鸿和齐白石,对于艺术界和文化界以及普通老百姓,几乎是尽人皆知的。前时在广州,有人作过调查,中国美术界知名度最高的画家,第一是徐悲鸿,第二是齐白石,再次是广州当地的画家。^①

知名度高,影响大,有各种因素。徐悲鸿影响大,主要还是基于他辉煌的艺术成就。他少时家贫,然能两赴上海,历尽艰辛,谋求发展。后东渡日本,再至欧洲,留学八年,刻苦自砺,打下了坚实的素描、油画基础,并学习了西方美术史,了解了西方美术思潮,再回国创业,历任中央大学艺术系教授、主任,北平美专校长,直至出任中央美术学院院长、全国美术家协会主席。

而且,徐悲鸿在美术界也是最足以称之为全才的。齐白石、黄宾虹虽是国画的一代宗师,但不通西画;吕斯百、颜文梁等人,通油画却不通国画。而徐悲鸿的素描

① 见1997年《中国画研究院通讯》。

不仅在当时就远超过在中国流行的苏联契斯恰柯夫，而且至今仍无人能过。他不仅精通国画、油画、素描，且国画中走兽、禽鸟、人物、花卉、山水，样样皆精。他的书法功底深厚，诗文亦佳。所以，他的影响大，知名度高，决非无故获至。

清光绪二十一年五月二十七日，即公元1895年7月19日，徐悲鸿诞生于江苏宜兴屺亭桥镇。宜兴素以产陶器名闻天下，陶器不仅畅销国内，还远销西欧，故有陶都之称，和瓷都景德镇并称于世。宜兴风光优美，地处太湖之滨，苏、浙、皖三省交界处，又居南京、上海、杭州三大城市之中间，境内湖泊遍布，林木苍郁，18万亩竹林，浩浩无垠，苍苍莽莽；又有67万亩茶园，点缀于山野之间；还有著名的善卷洞、张公洞、灵谷洞、西施洞、慕蠡洞等四十多个神幻莫测、瑰丽奇异之洞天。以至当年苏东坡走遍天

徐悲鸿诞生地——江苏宜兴
屺亭桥

徐达章先生像 1928 年

下，最后却在宜兴(古称阳羨)买田置宅，准备在此安度晚年。他的《菩萨蛮》词有云：“买田阳羨吾将老，从初只为溪山好。”苏东坡自天府之国到开封，到杭州，到海南，最后却选宜兴为终老之地，只为其溪山之美。

自宋以后，宜兴紫砂艺术兴起。由于紫砂艺术品上有文人、画家的书法、绘画，所以宜兴文人和画家特别多。徐悲鸿的父亲徐达章(字成之)就是宜兴一名画家，而且兼通诗文书法。徐悲鸿的祖父徐砚耕曾参加过太平军，同治三年(1864年)，太平天国败亡后，他就在宜兴屺亭桥镇上做工建宅，抚育子女。徐达章自幼读书，喜爱绘画、书法和篆刻。后来家境愈加贫寒，他只好以卖书鬻字维生。光绪二十一年(1894年)，中日甲午战争爆发，清政府战败，次年签订中日马关条约，向日本割地，开放口岸，并赔白

银二亿两，中国人民陷入深重的灾难之中，徐家的生活也就更加贫苦。就在这时，徐悲鸿诞生了。

徐悲鸿原名寿康，由于家境困难，他从小就参与农事，还要替人放牛。但父亲并没有放弃对他的教育，在他6岁时，便教他读书。寿康在读书之余，特别喜爱画画，却遭到父亲的反对。但其父答应待他读完《左传》后便可学画。9岁时，寿康已读完了《诗》、《书》、《易》、《礼》、《论语》等。父亲见他对于绘画果有天分，就教他每天临摹一张吴友如的画，不久又叫他写生，画生活中的人和大自然中的风光。

徐达章对小寿康寄予厚望。光绪三十一年(1905年)，徐达章画了《松荫课子图》，松荫之下年仅10岁的寿康坐在书桌前读书，徐达章持羽毛扇在后指点。画左面题：“光绪三十有一年，岁次乙巳中秋之月，法我斋主人自绘并题。荏苒青春卅七年，平安两字谢苍天；无才济世怀惭甚，书画徒将砚作田。平生淡泊是天真，木石同居养性情；切愿康儿勤学问，读书务本励躬行。求人莫若求诸己，自画松荫课子

课子图
清 徐达章

图；落落襟怀难写处，光风霁月字糊涂。白云留住出山心，水秀峰青卧此身；琴剑自娱还自砺，寸心千古永怀真。”诗中既有自己“无才济世怀惭甚，书画徒将砚作图”；又希望康儿勤学问，读书务本，更把自己一生

的襟怀写入诗中：“落落襟怀难写处，光风霁月字糊涂。”徐悲鸿没有辜负父亲的期望，十来岁已能为人画肖像、写春联，而且学问日进。

寿康 13 岁那年，宜兴被大水冲淹，全村人都逃往外乡，他也随父外出谋生。因书画为衣食所仰，谋生的同时，也使他的画艺大增。然而，他不愿走父亲的老路，再去做一名乡村画师，他要走出宜兴，做一名大艺术家。于是寿康积攒了一点钱后，便想到上海寻找读书深造的机会。可到了上海却四处碰壁，几个月后，钱已花光，他不得不赶回家乡。这时他的绘画在家乡已颇有名气，因而应宜兴县彭城中学聘请，担任该校图画教员。

17 岁时，在父母包办下，寿康和一位农村姑娘结了婚。他对自己的婚姻十分不满，但又无可奈何。他十分悲痛，经常外出，从此改名“悲鸿”。19 岁时，他的父亲徐达章因病去世，为了安葬父亲，他不得不借债，家中还有弟妹们要吃饭，后来他只好在彭城中学、私立宜兴女子中学附设女子初级师范班，以及桥镇的私立始齐女子中学三所学校任图画教员，独自挑起了全家的生活重担。由于徐悲鸿出身寒微，又没有上过大学，很多人尤其是富家子弟都看不起他，这反而激发了他一定要外出深造，而且一定要闯出一番事业的雄心。

这时，徐悲鸿的好友，原在彭城中学任教的徐子明，已在上海中国公学任教。徐悲鸿画了几张画寄给他，请他帮忙。徐子明把画交给了上海复旦大学校长兼中华书局外文部主任李登辉。李登辉十分欣赏徐悲鸿的画，答应安排工作。1915 年夏末，徐悲鸿离开宜兴。临行之时，同事张祖芬送给他一套《韩昌黎全集》，希望他在外面闯出一番事业，还告诉他：“做人不可有傲气，但不能没傲骨。”悲

14 岁时的徐悲鸿

鸿谨记在心。到了上海之后，李登辉却嫌他年纪太小而没有为他安排工作，此时徐子明又应聘到了北京大学。无奈之余，徐悲鸿持徐子明另一封信，在商务印书馆职员黄警顽的帮助下去找该馆《小说月刊》主编恽铁樵。几经辗转，恽铁樵看到徐悲鸿的画，叫他为商务印书馆出版的教科书画插图。徐悲鸿住在一家很便宜的旅馆中，把画画好送去，但还要等几天才能得到回音。徐悲鸿颇为难，因为他身上的钱已花光了，又不好再开口向黄借，只好卖掉带来的东西，回宜兴了。回宜兴后，他继续筹款，准备再赴上海。

大约两个星期后，悲鸿又来到上海，仍住那家小旅馆中。他满心以为在商务印书馆的工作十拿九稳，谁知又等了很久，恽才告诉他，三位主事者，有两人同意，一人认为徐的画线条太粗，不适合做插图工作，工作便落空了。

徐悲鸿十分沮丧，因为他的钱又花光了，还欠了旅馆四元钱，老板已不许他继续住宿，并扣留他从宜兴带来的箱子，他的铺盖也已经当掉了。晚上只得在旅馆门前的台阶下过夜，还经常受巡捕的驱逐。饥寒交迫，又遇到风雨，悲鸿几乎陷入绝境。因为这次来上海，乡亲们送给他一些盘缠，希望他在上海混出点名堂。现在到了这个地步，他又无颜回去，于是想一死了之，旋又想到黄警顽待他不错，便前去做最后的告别。

次日一早，徐悲鸿来到商务印书馆发行所，把自己走投无路的处境诉说一通后，说：“我已无颜见江东父老，在上海又举目无亲，只有你一个朋友，永别了。”说完便跑出门。徐悲鸿走后，黄警顽略一回味，意识到他可能要自杀，于是马上冲出去，在新关码头附近找到他。一把抓住他的手臂，说：“你想干什么！”徐悲鸿见是黄警顽，抱头痛哭。在他的劝说下，徐悲鸿回到发行所。从此便住在黄

的房中，两人挤一张单人床，盖一条薄被。黄又帮他解决吃饭问题。徐悲鸿从此就在发行所内读书，除读美术书外，他还读完了林纾译的全部小说。

黄警顽喜爱武术，他学的是谭脚，于是叫悲鸿画一套《谭腿图说》的挂图。每日下班后，黄警顽摆架子，徐悲鸿画，画好了一百多幅，黄推荐到中华书局出版，得了30元稿酬，这是徐悲鸿一生中第一次靠卖画所得的巨额收入。

商务印书馆对门就是高剑父、高奇峰兄弟开的审美书馆，黄警顽便向高氏兄弟推荐徐悲鸿，并希望他们能买徐悲鸿的画。高让徐悲鸿画一张月份牌，可是徐悲鸿不愿画月份牌，他以水彩画了春夏秋冬四条屏花鸟画，高氏付他20元稿酬。为了卖钱，徐悲鸿又不得不画了两幅月份牌仕女图。但高氏没有买，他们便捐给孤儿院和聋哑学院去卖了。此外，徐悲鸿画了大幅水墨钟馗像和一幅素描观音像，观音像被印在《天下太平》一书封面的左上角。

黄警顽全心全力扶助徐悲鸿。徐悲鸿知道上海有一位油画家周湘，是江苏嘉定人，当时任职于徐家汇天主堂的土门湾油画馆，很想向他请教，黄便托人介绍并陪着徐悲鸿登门拜访。

周湘当时大约50岁，一见徐悲鸿便谈了一个下午。第二次见面，徐悲鸿带上自己的几幅国画和油画，周湘看后十分赞赏，鼓励他下苦功，不久定会成为一鸣惊人的画家。周湘是留学欧洲回国的，对外国的美术家和美术史都很熟悉。徐悲鸿从他那里学到不少知识，又看了周湘的大量收藏品和画作，大开眼界，于是萌发了出国留学的念头。

在黄警顽的帮助下，徐悲鸿还认识了一些商人，并教一位商人的儿子和几个钱庄学徒画画，每月有十多块钱的固定收入。春节后，徐悲鸿在一位同乡唐氏住所遇到了大富商

黄震之。黄震之一见徐悲鸿的画，十分赞赏，认定他是一位可造之才，决计帮徐悲鸿成才。但首先要解决他的吃住问题。黄震之当时主持的暇余总会俱乐部，实际上是个大赌场。俱乐部里有个小房间，是黄震之的私人抽烟室，徐悲鸿从早晨到下午三点就在抽烟室里读书画画，下午四时至次日晨，赌客到了，他就到法文夜校学习法文。每日两餐由黄震之供给，和赌徒们共食。年底，暇余总会大事整修装潢，准备新年大赌。可是黄震之投资错误，加之生意失利，不能再给徐悲鸿任何帮助，徐悲鸿的生活又陷入困境。

就在这困苦之时，徐悲鸿画了一幅《骏马图》，投寄给上海审美书馆的高剑父、高奇峰。几天后，悲鸿接到高剑父的回信，高对他画的马大加赞赏，说：“虽古之韩幹，无以过也。”并打算出版这幅《骏马图》。

徐悲鸿十分高兴，跑到审美书馆，见到了高奇峰，诉说自身处境，并希望得到他的帮助。高剑父说：“现在工作难找，只好请你再画四幅仕女。”四幅仕女画决非一日之功，徐悲鸿身上仅有二角钱，每日只能买一个菜饭团充饥，无奈之下，他只好忍饥挥笔，其间数次晕眩。画完后，他冒着大雪送往审美书馆，可是高奇峰不在，他只好托人转交。回来后，他已饿得几乎昏倒，只得当掉身上单衣，换些钱来活命。

1916年2月，徐悲鸿考入由法国天主教主办的震旦大学法文系，黄震之、黄警顽二人赞助他4元学费和40元伙食费。徐悲鸿感激二黄的扶助，遂改名为黄扶。他学习法文，准备寻找机会赴法国留学。

繁重的课业，使他忘记了一时的困苦和悲痛。人生不可能长期走运，也不可能长期倒霉。徐悲鸿在困苦中忽然收到了高奇峰寄来的50元稿费，还有很多鼓励的话，他十分高兴。友人又为他找到课余教画的机会，每月有了固

趙武之母 辛巳五月 悲鴻寫

趙姬

1941 年

94 × 40cm

定收入，他暂时摆脱了食宿无着的窘境。

入学一个月后，上海哈同花园附设的仓圣明智大学在报上征求仓颉画像。这个哈同花园的主人哈同是犹太人，原为流浪儿，从德国偷上轮船，后被发现，在船上当清洁工。到了上海，先是靠替人看门谋生，后来和一个中国女人罗迦陵结婚，夫妻共同做生意，不久便成为世界巨富之一，并营造了比皇宫更豪华的花园，名叫哈同花园，或名爱俪园。罗迦陵又办了这所仓圣明智大学，可能是她觉得尊崇孔子还不够，于是推出了中国文字的创始人仓颉。仓颉是“四目灵光”之神人，徐悲鸿根据古籍记载，画了一位身披树叶，长发垂肩，满面须毛、眉下四目的巨人，寄出应征。画像得到哈同花园的总管姬觉弥和罗迦陵的欣赏，他们请徐悲鸿出任仓圣明智大学美术教授兼哈同花园的美术指导，并请他住进园内作画。

徐悲鸿因震旦大学的功课太重，直到暑假期间才搬进哈同花园，为哈同花园作画，姬觉弥也常和徐悲鸿聊天，并答应日后赞助他赴法留学。哈同花园内除设有仓圣明智大学外，还设广仓学会，经常邀请名流学者讲学，康有为亦在被邀之列。经姬觉弥的介绍，悲鸿和康有为相识，并拜康有为为师。康氏指导徐悲鸿学习书法，并和他谈论绘画的现状，“鄙薄四王，推崇宋法，务求精深华妙，不取士大夫浅率平易之作。”这对徐悲鸿一生艺术之路都有重大影响。徐悲鸿又替康有为已故夫人何旃理和康氏全家画像，同时在康家结识众多文人名士，得见很多碑帖和大量珍贵图书，在见识、学识、书画艺术各方面都有长足进步。这期间，徐悲鸿拜会了同乡前辈蒋梅笙，成为蒋家常客。1917年春，徐悲鸿在家乡的原配夫人病逝，他的孩子“劫生”也在7岁时死了。这个时候，他与蒋家二小姐蒋碧薇