

徐悲鸿 (1895-1953)，江苏宜兴人，出生于贫寒的乡村画师家庭。少年时代随父学画。1919年，他接受蔡元培聘请，任北京大学画法研究会导师，翌年赴巴黎留学，后又转往柏林、比利时研习素描和油画。1926年回国后，先后任北平艺术学院院长、南京中央大学艺术系主任。抗日战争后任北平艺术专校长。解放后，任中央美术学院院长，全国美协主席，直至病逝。

徐悲鸿

中国书画名家画语图解

徐冀 编著

中国人民大学出版社

中国书画名家画语图解

徐冀 编著

徐悲鸿

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐悲鸿/徐冀编著.

北京:中国人民大学出版社,2005

(中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-06815-4

I.徐…

II.徐…

III.徐悲鸿(1895~1953)—中国画—艺术评论

IV.J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 100382 号

中国书画名家画语图解

徐悲鸿

徐冀 编著

策 划:呼延华 郝明慧

责任编辑:王 展

封面设计:王莉芬

版式设计:杜 敏

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京精彩雅恒印刷有限公司

开 本 960×1270 毫米 1/32

版 次 2005 年 11 月第 1 版

印 张 8.625 插页 3

印 次 2005 年 11 月第 1 次印刷

字 数 204 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

性格毕现。Caractère 或方或圆，或正或斜，内性胥赖外象表现。所谓象，不外方、圆、三角、长方、椭圆等等。若方者不方，圆者不圆——为色亦然，如红者不红，白者不白，便为失其性，而艺于是乎死。

——《画范》

阅古人作物，一见即奇异，或叹所见不如所闻，此为第一天性。若待人述或已默想其历史之妙点，然后相喻，此为第二天性。凡学者宜先以古人与今人一较，再与自己一较，今人无及之处，如此一衡，彼之价值与己之价值均出。今人之所以不及古人者，以其一己身本来未设想，或预备一位置也。吾人幸毋蹈此自弃之恶性，则或有进化之机乎。

——《画法研究会纪事第十五》

关于本书

徐悲鸿是中国现代最伟大的艺术家和美术教育家之一。本书辑录了他在艺术方法论、审美观及艺术教育等多方面的名言,对其观点进行了深入分析,并配以200余幅徐悲鸿本人作品,使读者同时得到理论的思考和欣赏的享受。

关于画家

徐悲鸿(1895—1953),江苏宜兴人,出生于贫寒的乡村画师家庭。少年时代随父学画。1918年,他接受蔡元培聘请,任北京大学画法研究会导师,翌年赴巴黎留学,后又转往柏林、比利时研习素描和油画。1927年回国后,先后任北平艺术学院院长、南京中央大学艺术系主任,抗日战争后任北平艺专校长。解放后,任中央美术学院院长、全国美术工作者协会主席,直至病逝。

关于编者

徐冀,2003年毕业于天津美术学院。曾参加中国人民大学徐悲鸿艺术学院举办、由法国巴黎国立高等美术学院宾卡斯教授主持的绘画技法与材料高级研修班。现在北京徐悲鸿纪念馆陈列保管部从事徐悲鸿先生绘画作品的收藏与研究。作为法国国家博物馆著名修复专家娜塔丽·宾卡斯女士的助手,参加了《徯我后》、《田横五百士》、《愚公移山》等大型重要油画的修复工作。

序 言

徐悲鸿(1895—1953)是我国艺术巨匠,同时也是杰出的美术教育家。20世纪上半叶,在中国艺术进入现代之时,徐悲鸿为了扭转中国画抄袭、模仿、缺乏生活气息的萎靡颓风而大声疾呼。他学贯中西,将西方精湛的写实技巧融会到中国绘画之中,为传统艺术的革新与发展开拓了新的广阔天地。由于他在绘画理论和实践上的卓越成就以及他在美术教育方面所作的巨大贡献,他被国际评论界誉为“中国近代绘画之父”。

徐悲鸿自幼随父读书习画,打下了深厚的传统文化基础。1918年,担任北京大学画法研究会导师的徐悲鸿,已是新文化运动在美术方面的主要代表之一。当时他就明确提出“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”。次年,徐悲鸿赴欧。历经八年苦读,他以变革陈陈相因的中国画为出发点,通过对欧洲艺术如饥似渴的吮吸,达到了卓越的艺术造诣。归国后,徐悲鸿奋力投身美术创作和美术教育工作当中。他倡导到生活中去,以大自然和人的活动为表现对象的新美术道路,亦在自己的艺术创作中达到取精用宏、尽微致广的境界。

徐悲鸿的艺术创作宗旨和美术教育工作方针都是由他的审美理论思想为主导的,了解他的艺术思想核心,可以帮助我们更好地深入理解他的艺术观念和欣赏他的艺术作品。

“师造化”是徐悲鸿艺术思想的基础和核心。他曾说:“一个艺术工作者,在其生存之环境中体验人生或会心造化,能真实表现出他观察所得于其作品上,无论其手法与作风之灵巧与笨拙,只要是真实,都会得到观者心灵上的共鸣。”他极力反对

中国书画名家画语图解·徐悲鸿

2

作画者不接触自然，只依赖《芥子园画谱》进行模仿，或者一味临摹古人的作品，不讲创造，从而断送了中国的绘画。

徐悲鸿坚持“艺精于勤”的思想。他认为要想成为真正的艺术家，首先要有精锐的眼光、灵妙的手腕。其次，思维必须有条理，思想明确。此外，还要有不寻常的性情与勤奋。他也主张画家要多读书，以广博知识，不读书便无以提高艺术的境界。徐悲鸿的这些主导思想和艺术理论，伴随着他的教育思想体系，一直影响至今。

《中国书画名家画语图解·徐悲鸿》这本书摘取徐悲鸿谈话及文章段落进行编录，再加以图文并茂的分析、研究，根据徐悲鸿关于艺术的论述的几个方面（艺术观、人生观、教育观等），共分六个章节，便于读者能够一目了然地明晰大师的艺术创作观点。同时，力求准确客观地就每一章进行介绍，使用通俗易懂的话语，让专业美术人士及美术爱好者都能够概括地理解大师的思想精髓。本书还为摘录的画语配了200余幅画家作品，以帮助广大读者借画面理解相关画语和论点。

关于徐悲鸿艺术的研究文章、书籍不少，但对他的画语进行整理和解析的出版物却并不常见，尤其是配有大量画家作品的就更少了。所以，这本画语图解可以让更多的美术爱好者领悟到徐悲鸿的艺术精神内涵，同时得到一次深刻的艺术欣赏的机会。

徐冀

2004年8月于北京

目 录 Contents

序 言

1

第一章 论学习绘画的方法

1

第二章 论中国绘画的特点

55

第三章 论中国画的革新

95

第四章 论艺术家的标准

130

第五章 论审美

171

第六章 论真善美的统一

211

附录：徐悲鸿生平与艺术思想道路

250

图版目录

260

中国书画名家画语图解·徐悲鸿

第一章 论学习绘画的方法

[画语录]

治艺者不明技术，虽目摹手追，犹难以为功。技术者，经也，治艺之道也。此经之定，乃历世大艺人体其天赋之智，深蹟之学，成其结构，赠与后人，即所谓美术上古典派也。后人综合造化万象，亦潜心古典，何者？欲知古人对于造物取舍综合之道也。

——《美术家徐悲鸿之谈话》⁽¹⁾

新七法：

位置得宜。Mise en place即不大不小，不高不下，不左不右，恰如其位。

——《画范》⁽²⁾

比例正确。Proportion即毋令头大身小，臂长足短。

——《画范》⁽²⁾

黑白分明。Clair—obscur即明暗也。位置既定，则须觅得对象中最白最黑之点，以为标准，详为比量，自得其真。但取简约，以求大和，不尚琐碎，失之微细。

——《画范》⁽²⁾

动态天然。Mouvement此节在初学时宁过毋不及，如面上仰，

奔马 109cm × 54cm 1951年

保山產菜蔬甘美甚
惜平價占者多費主增
不然不佞竊願老于
是邦也
壬午春日
靜山先生一笑

白菜萝卜 68cm × 26cm 1942年

米芾
道中
長秋
為

道長船象悲鴻
時將有成都之展

時將有成都之展

曲江風度是耶非
類上添花悟化機
畫史要留真面目
蜀山蒼越好傳衣
昔年曾觀冬心像
神象疑眉宛道
真美堂前瑞雪環
字字琅琅發
久已心留小佛堂
不勝吟味
對影寫三人
戊子嘉平既望
路朝墨題

錦霞廿載安心與此園池未必
得與先生結同情宋朱都
相要肝膽照分明作事藝林
家度批六化精 蘇子粹書

春在先生髮如眉何須借友觀之
張南作畫稱神妙見文士所更畫張
尚老畫師 劉城 吳祥 題

尚老畫師

劉成山

登樓共謝丹青手入市還誇貨殖身雅俗
於容與坐鎮不妨長作錦城人

癸未中秋

无墨敬題

[illegible]

寒月先生

人

卷之三

10

张采芹白描像 114cm × 65cm 1943 年

松鼠 83cm × 38cm 1942 年

宁求其过分之仰；回顾，必尽其回顾之态。

——《画范》⁽²⁾

轻重和谐。Balance de la Composition 此指已成幅之画而言。韵乃象之变，气则指布置章法之得宜。若轻重不得宜，则上下不联贯，左右无照顾。轻重之作用，无非疏密、黑白感应和谐而已。

——《画范》⁽²⁾

性格毕现。Caractère 或方或圆，或正或斜，内性胥赖外象表现。所谓象，不外方、圆、三角、长方、椭圆等等。若方者不方、圆者不圆——为色亦然，如红者不红、白者不白，便为失其性，而艺于是乎死。

——《画范》⁽²⁾

自画像之一

48.5cm × 32cm

1922年

持杯钟馗 79cm × 41cm 1944 年

传神阿堵。Expression画法至传神而止，再上则非法之范围。所谓传神者，言喜怒哀惧爱厌勇怯等等情之宣达也。作者苟其艺与意同尽，亦可谓克臻上乘。传神之道，首主精确。故观察苟不入微，罔克体人情意。是以知空泛之论，浮滑之调为毫无价值也。

——《画范》⁽²⁾

写像之秘诀：高者须令头直画上边；矮者则头上必须多留空地；胖者则须将画四周塞满，或竟画不下；瘦者反是，四周

甘地像 24cm × 19cm 1940年

须空。

——《画范·风景》⁽³⁾

树木不难写，但写之不佳则类硬柴。故须具生意。其要点乃在枝干精确之深浅，树皮滋润，枝干四布，则必不致如“柴”，

诗人陈散原像 47.5cm × 30.5cm 1930年