

中國畫家叢書

徐悲鴻

上海人民美術出版社

理想

理想主义与理想主义

中国画家叢書

徐悲鴻

(1895—1953)

范 曾 著

上海人民美術出版社

徐 悲 鴻

范 曾 著

上海人民美術出版社出版

上海長樂路六七二弄三三號

上海市書刊出版業營業許可證出〇〇二號

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上海市印刷三厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印張 1 5/16 插頁 9 字數 25,000

一九六二年五月第一版

一九六二年五月第一次印刷

印數 0,001—7,000

統一書號：8081·5204

定 价： 四 角

出版說明

我国繪画艺术有着悠久的历史与优秀的傳統，在世界艺术史上占有重要的地位。历代留傳下来的繪画作品和理論著作，是我国文化中的一宗珍貴的遺產，值得我們重視。

为了便于广大的美术爱好者和美术工作者对中国繪画史的学习和研究，我們出版了这套資料性的中国画家丛书。对我国历史上具有代表性的画家陸續介紹，每本书以介紹一个画家为主，对于年代相近、画种相近和画派相近的画家，則几个画家一起介紹，如徐熙和黄筌，馬远与夏珪等等。对于所介紹的每个画家，虽着重于画家生平、艺术成就和作品評價等方面的介紹，而对画家所处的时代背景、艺术思想亦作了相应的分析。这套丛书的出版，固然对讀者在增加繪画史的知識方面有一定的作用，但书中所引用的資料还有不够全面、文字不够通俗和对画家的分析不够客觀或缺少历史观点的地方。这些缺点，我們愿意和作者共同努力，加强毛泽东思想的文艺方針的学习，以批判的态度来继承我国历代的优秀遺產，把这套丛书出得更好，使其更积极地为社会主义文化建設事业服务，同时希望广大讀者針對丛书中的缺点和謬誤，及时提出批評和指正。

上海人民美術出版社

自 画 像

目 錄

一	徐悲鴻傳略.....	1
二	徐悲鴻的藝術思想.....	17
三	徐悲鴻的藝術成就.....	26
四	小結.....	37

附 圖

中國畫

1. 九方臯
2. 愚公移山
3. 漓江春雨
4. 群馬
5. 李印泉像
6. 貓

素 描

7. 女人体（侧面）
8. 男人体
9. 女人体
10. 嬰兒
11. 戎冠秀像

油 画

12. 田橫五百士
13. 奚我后
14. 战斗英雄像
15. 陈散原像
16. 南京鸡鸣寺

一 徐悲鴻傳略

(一)生在貧苦的农家

1895年（清光緒21年）7月19日，徐悲鴻先生誕生於江蘇宜興縣的一個村鎮——計亭橋。當時正是清朝末年，中國農村破產，廣大人民遭受苦難的時代。

徐悲鴻的祖父是一個裁縫，兼種田地，在小鎮上勤苦地干了十多年，才在河邊蓋了幾間簡陋的小屋，躲避風雨。

徐悲鴻的父亲字達章，是一個自學而成的貧苦畫家，平日除經營家中三畝瓜田而外還兼教私塾。他不僅擅長工整的人物畫，花卉、山水、翎毛、走獸亦無所不能。徐悲鴻說，他父親“獨喜描寫所見……無所師承，一宗造化，故其所作鮮而特多真氣”。

徐悲鴻四歲時開始在家塾中讀書。由於耳濡目染，自幼對繪畫發生興趣。九歲時開始跟父親學畫，每日午飯後臨摹吳友如界畫人物一幅。他曾說：“吳友如是我的開蒙老師。”十歲時他已能作父親的助手，父親常常叫他渲染畫面無關重要的色彩。到了年關，徐悲鴻還替同村的農家寫春聯。在鄉間，很少看到畫本，徐悲鴻只有搜集當時強盜牌卷煙中的動物圖片作為參考。

一个偶然的¹机会，他又得到东洋博物标本一册，于是经常照着临摹，养成了对动物画的兴趣。

农忙时徐悲鸿又帮家庭作农活，每到西瓜成熟的时候，他和父亲便搭一个小席篷宿在田间，以防小偷和刺蝟。但是成熟了的西瓜，总是全部卖出，只剩下破的、烂的自己吃。徐悲鸿幼小的心灵里便经常提出问题：“为什么种瓜的人不能吃瓜？养蚕的人不能穿绸？”徐悲鸿的母亲是一个善良的劳动妇女，信佛，常对他说，由于命运不好，所以受苦。这些话徐悲鸿是不能理解的，他只感到“命运”是应该憎恨的东西。由于徐悲鸿经常到茶馆听说书，看地方戏，对小说和戏剧中“替天行道”的英雄非常崇拜。所以他自己刻了一方图章：“江南贫侠”，而且经常在画面上题名“神州少年”。据说他还天天练武，提着棍棒围着村边跑步，并不论寒暑坚持游泳。

贫苦的劳动家庭，带给徐悲鸿以坚毅、朴实和诚恳的性格，对旧社会充满了仇恨，而对劳苦群众则表现了深切的同情。这种优秀的品质在徐悲鸿的一生中始终保持着。

(二)不幸的少年时代

他十三、四岁时家乡连年大水，田园荒芜，在家呆不下去了，他父亲便带他出外谋生，从1908年到1911年，三年中跑遍了无锡、常州等邻县的许多村镇，依靠鬻字卖画为生，有时也为庙中画神像，过着风餐露宿的飘零生活。不久他父亲染上重病，全身浮肿，便返回故乡。整个家庭的重担，从此落到徐悲鸿的肩上。他只有多方设法，除了在郑和桥的彭城中学担任图画教员外，还兼任宜兴女子师范和齐思小学的图画教员。这

些学校有的在县城，郑和桥与县城之间有六十里路，半夜便得起身赶路，一小时要奔走十余里。家庭经济每况愈下，他母亲在冬天便把夏衣当掉，而夏天则把冬衣当掉。他十九岁那年，父亲终于在贫病的折磨下去了。

(三)流落在上海

徐悲鸿带着沉重的哀伤埋葬了父亲之后，生活愈加困窘，而家乡学校里的学生多为地主豪绅子弟，看不起他，认为他没有美术学校的文凭，因此徐悲鸿决定离开故乡，到上海找半工半读的职业。在他未到上海以前，有一位留法的同乡徐子明回家，带回许多法国卢福尔宫的名画复制品，非常欣赏。从那时起徐悲鸿便产生了留法的幻想。徐子明任教于上海工学，徐悲鸿交给他一些画，并托他找个工作。

徐子明至沪后，带着他的画给当时商务印书馆小说月报的编辑看，编辑看后十分满意，答应帮助徐悲鸿谋一小职。徐子明于是叫徐悲鸿到上海，并带他去见编辑，既见之后，编辑看徐悲鸿身材矮小瘦弱，而且浑身乡土气息，很瞧不起他，便对徐子明说：“此人完全是一个小孩，岂能工作？”因此回绝。不久徐子明赴北京大学任教，徐悲鸿便流落上海。他曾几次写信给小说月报的编辑，但一直杳无回音。

深秋时节，淫雨连绵，天气一天天冷起来，而徐悲鸿身上的衣服却早当掉，行李也卖光了，飢寒威胁着他。一日得徐子明来信，为他介绍小说月报的另一编辑，希望找一个每月二、三十元的小事，但仍毫无结果。不久旅店的老板把他赶出。在走投无路的情况下，徐悲鸿只有决定返回故乡。

(四)第二次到上海

回到家乡，他想靠卖画为生，但在破了产的农村这条道路也是走不通的。后来，靠一位民间医生的帮助，徐悲鸿得到几十元的川资，便离开家乡第二次到了上海，并准备到北京去。这一次是和一位卖剪刀的一起到上海的，在旅馆里，他画了一幅水彩画，想托卖剪刀的带回去送给那医生，表示对他慷慨解囊的感谢。正在整理行李时，有一个叫黄震之的来找卖剪刀的，偶尔瞥见了这幅画，非常赞美，问这是谁画的。徐悲鸿告诉他这是自己画的。黄震之在欣赏之余，又询问他的身世和去向，徐悲鸿把一切都告诉了他。黄震之说：“现在北京正值隆冬，你这一身单薄的衣服是不足御寒的。”希望他留在上海，并表示愿意帮助他。徐悲鸿便因此不拟北上了。黄震之带他搬到暇余总会居住。暇余总会是一个赌博的场所，徐悲鸿晚上便在赌客的烟室里睡觉，从早晨到午后便据其一隅作画，赌客一来，他就让出去。这时，他还到一夜校学习法文，或到审美书馆看画。

到了年终，暇余总会收拾房子，准备新年大赌，徐悲鸿便搬到商务印书馆的一个小职员家居住，这一年，黄震之赌博败北，几乎破产，不能再帮助徐悲鸿了，于是徐悲鸿的生活又开始困难起来。

(五)鬻画的艰苦生活

在无法可想的情况下，徐悲鸿画了一匹马，寄给审美馆馆长高剑父、高奇峯。过了几天，回信来了，对他的画大加赞赏，说：“虽古之韩幹，无以过也。”并且说，将为他出版。徐悲鸿感

到十分高兴，亲自去访问高奇峯，把自己的境遇告诉他。高奇峯说，现在工作很难找，叫他再画四幅仕女画。可巧，这时候徐悲鸿考取了震旦大学，他想：如果画完这四幅画之后，能得到一些报酬，便可以安心读书了。但是，当时身上只剩下几个铜板，每天清晨只能化一个铜板买些蒸饭团吃，靠此度日支持一天的工作。几天过去，钱也用完了，而又不好意思向同住的借贷，因为知道那位朋友也是十分窘困的。后来，徐悲鸿便只好忍饥作画，画完后，立刻冒着大雪，赶送到棋盘街美术馆去。此后几天，他又把身上单衣当了糊口。不久收到高奇峯的信，寄给他一笔钱，靠着这一点钱，徐悲鸿才跨进了震旦大学的门，攻读法文，省吃俭用，维持最刻苦的学习生活。

(六)留学日本和回到北京

同年三月，哈同花园征人画仓颌像，徐悲鸿也画了一幅寄去。过了几天，哈同花园姬觉弥（犹太人）派人来请徐悲鸿去作画，徐悲鸿便答应在暑假时替他画一些。两三个月以后，他便搬到哈同花园居住，经过一个多星期，画成一幅大仓颌像，姬觉弥非常高兴，表示欧战结束之后，愿意帮助徐悲鸿到法国留学。在哈同花园，他认识了康有为等人，康有为很赞赏徐悲鸿的画，并且把自己收藏的一些碑帖给他看，徐悲鸿认真摹写了不少。

1917年，因欧战未停，姬觉弥便资助徐悲鸿一千六百元留学日本。在日本，他每天到博物馆和私人家里去看画。住了几个月，钱便用光了，生活又困难起来，只好回到北京。在北京，徐悲鸿结识了诗人罗瘿公、林畏庐、樊樊山、易实甫等人，

并且应蔡子民之邀，任北京大学画法研究会导师，在那里又认识了画家陈师曾。1919年，徐悲鸿由政府派到法国去留学。

(七)留学法国时的刻苦学习

乘坐日本货船的底仓，徐悲鸿到了法国，在巴黎进了徐梁画院学素描，接着考入巴黎美术学校，老师是著名的历史画家弗拉孟。弗拉孟对徐悲鸿素描的功力非常惊异。在学校里，徐悲鸿经常名列前茅。由于国内政局动荡，政府经常拖欠学费，徐悲鸿只有替书店里画些插图、散稿，为商店作橱窗布置，得到一些菲薄的报酬来维持生活，继续坚持学习下去。他住在一座六层楼的高顶阁楼上，而住阁楼的人是不准乘坐电梯的，有时为着一根火柴，也要上下六层楼梯。白天他到学校或博物馆去临画，晚上回家就在小煤油灯下创作。他经常忍饥挨饿，有时在博物馆临画，接连十个小时，一口水也喝不到。欧战之后，旧有的美术馆已逐渐恢复，就中尤以卢福尔和卢森堡两大美术馆陈列品最富，徐悲鸿一有空闲便置身其中，流连忘返。

1920年初冬，法国著名雕刻家唐泼忒夫妇举行茶会，徐悲鸿也应邀前往。到会的都是法国著名雕刻家和画家。唐泼忒夫人介绍徐悲鸿给达仰先生。达仰是当时法国著名的写实主义大师，不少青年画家都是他的学生。达仰叫徐悲鸿每星期天到他的画室中去作画。达仰对徐悲鸿的素描提出更高的要求，叫他“务实”，即不追求表面的效果，而要注重事物内在本质；“务确”，即作画要尽精刻微，高度准确；“务大”，即素描必须从整体出发，不能“谨毛而失貌”。同时叫徐悲鸿每次素描以后，一定要默写，追忆对象的特征，然后再和对象相较，并纠正其差错

之处。经过这样严格的训练，徐悲鸿的造型能力更加扎实了。他的素描受到法国不少画家如莫于念、倍南尔的赞赏。

1921年暮春，巴黎举行全国美展，徐悲鸿去看了一整天。不料，忽然大雪，他着衣单薄，展览室内很冷，回家后以为洗澡可以却寒，但是还没有洗完，腹部便剧痛。从此，他得了严重的肠胃病，一直没有完全治好。以后经常发病，但他仍旧坚持作画，他说：“胃愈痛就愈要画，画下去就会忘记痛苦。”他曾题画道：“人览吾画，焉知吾之为此，每至痛不支也。”可见徐悲鸿在学习中的坚毅精神。

同年夏天，他由法国迁居柏林，因为德国战后，马克贬值，同样的法郎到德国可以维持比较长的生活开支。在德国常问学于柏林美院院长，有空便到柏林动物园写生。

1922年初春，他复归巴黎，仍就教于达仰先生。徐悲鸿对达仰说：“在柏林这几年，作画从未懈怠，而进步很少，是何缘故？”达仰说：“务能体会其微，勿施爽利夺目之施，素描必须进一步精描，而油绘人体要认真作分部研究。”徐悲鸿按着这些要求实践，果然收效很大。这一年，徐悲鸿的一幅老妇像，陈列于法国国家美术展览会（即沙龙），得到画家们的好评。1924年他有佳作《远闻》、《怅望》、《箫声》、《琴课》等问世，并参加了巴黎的美术展览会，引起美术界的注意。1925年徐悲鸿回国，田汉在上海举行“消寒会”，介绍他的作品和文化界会面。三个月以后，他再去巴黎，并赴比京布鲁塞尔临画，十月返法，这一年他作画最多，而且不时创造出精到的作品。

1927年，他游瑞士和意大利，在罗马，饱览了圣保罗寺里的名雕和西斯廷教堂里的米开朗琪罗的壁画，并看到文艺复兴

时代大画家拉斐尔、波提切利的许多作品。

(八)回国初期的美术活动

同年回国，任中央大学艺术系教授。1928年兼任南国艺术学院美术系主任，与田汉、欧阳予倩共同推行现实主义艺术于上海。南国艺术学院的学生大部分是对旧社会不满的进步青年。在教学上，徐悲鸿向同学提出严格的要求，从低年级起，即培养学生精确的素描能力，所以都是自教一年级，一开始便给学生以很好的影响。

1929年，任北京艺术学院院长，与画家齐白石订交。当时齐白石的画还受到不少保守主义者的攻击，但是徐悲鸿却非常敬佩和推重他，并请他担任艺专教授。为了肯定齐白石的艺术，徐悲鸿作过很多斗争，这在齐白石是异常感激的，齐白石曾题画云：“少年为写山水照，自娱岂欲世人称，我法何辞万口骂，江南独倾瞻徐君，谓吾心手出怪异，鬼神使之非人能，最怜一口反万众，使我衰颜满汗淋。”从这首诗里，可见徐悲鸿和齐白石情谊之深。齐白石在写给徐悲鸿的信中还说：“生我者父母，知我者君也。”这年秋天，徐悲鸿辞去职务，仍任中央大学教授。

那时举行的全国美展，会上陈列的作品有不少是形式主义的，徐悲鸿拒绝参加这个展览会，并且在美术周刊上撰文予以有力的抨击。

1930年，他完成油画《田横五百士》，开始作油画《奚我后》的构图。并为齐白石编印画集，推崇齐白石的创造和成就，说他的画能“致广大、尽精微”，能够对物象大胆加工，作到“妙造自然”，和粗陋荒率的笔墨游戏根本不同。同年比京布鲁塞尔

举行徐悲鸿画展。

“九一八”事变发生后，徐悲鸿对国民党反动派的不抵抗主义，表示极大的气愤，在不少画的题跋上，寄托了忧国忧民的感情。譬如他题画马句：“哀鸣思战斗，迥立向苍苍。”“秋风万里频回首，认识当年旧战场。”“水草寻常行处有，相期效死得长征。”他对国民党的黑暗统治表示不满，曾在画上题道：“硕鼠硕鼠，毋食吾黍，誓将去汝。”这是引用诗经硕鼠篇而改写的，表现了对饱食民脂民膏的统治阶级的痛恨。又如题画云：“直须此世非长夜，漠漠穷荒马尽头。”“问汝健足果何用？为觅生芻竟日驰。”表现了对现实的不满和对光明的向往。对国民党反动派不抵抗主义也进行辛辣的讥刺，他曾题画猫云：“鼯 頄最上策，浑沌贵天成，生小嬉憨惯，安危不动心。”“向日好低首，团圞有愧情。（国人喜夸大，频亡矣，犹自曰醒狮，实懒猫耳。）”这一年徐悲鸿完成了巨幅国画《九方臯》。他还画了抗战阵亡烈士的遗像。

徐悲鸿在创作上对一切投机取巧、盗名窃誉的人是深恶痛绝的。1932年他曾撰文公开反对和揭露绘画上的抄袭行为，表明徐悲鸿是如何为保卫艺术成为一种创造性的劳动而斗争的。

（九）到欧洲宣傳中国美术

1933年应巴黎国立美术馆邀请，前往法国，举行中国近代美展。同年冬天，又在德国法兰克福、比利时布鲁塞尔和意大利米兰举行中国绘画展览，在欧洲影响很大。据徐悲鸿回忆，当时各报章杂志的评论文章不下三百几十篇，在米兰并拍成电影在意大利各地放映。接着罗马邀请展览，与此同时英国、苏