

CCTV

中国中央电视台

中央新影集团

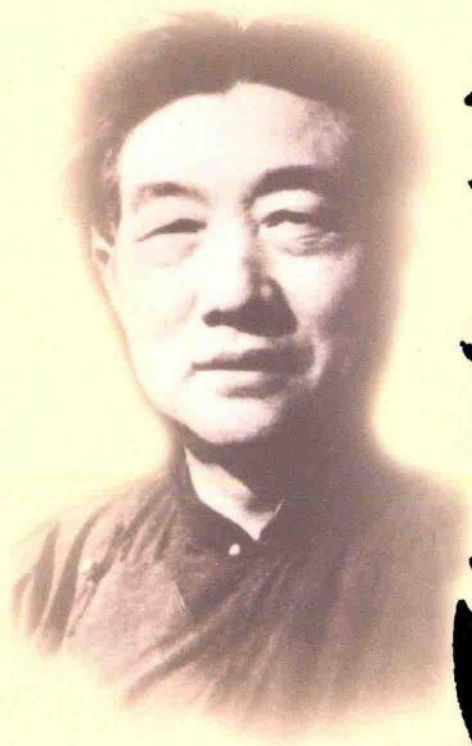
银谷艺术馆

《百年巨匠》联合打造

百年巨匠

徐悲鸿

李海培◎著

Century
Masters
Xu Beihong

读者出版集团

D P G C . L

甘肃人民美术出版社

CCTV
中国中央电视台

百年巨匠
CENTURY MASTERS

徐悲鸿

李海培
著

读者出版集团
D P G C . . L
甘肃人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

百年巨匠 徐悲鸿/ 李海培著. —兰州: 甘肃人民美术出版社, 2012. 9

(百年巨匠丛书)

ISBN 978-7-5527-0020-6

I. ①百… II. ①李… III. ①徐悲鸿(1895~1953)
—生平事迹 IV. ①K825. 72

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第137939号

百年巨匠 徐悲鸿

李海培 著

出品人: 吉西平

责任编辑: 刘铁巍

封面设计: 马吉庆

出版发行: 读者出版集团 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市读者大道568号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224 8773148(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 13.25

字 数: 130千

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5527-0020-6

定 价: 58.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权,并许可使用。

未经同意,不得以任何形式复制转载。

徐悲鸿 (1895—1953)

“百年巨匠”丛书编委会

总 顾 问：蔡 武 龚心瀚 胡占凡

特约顾问：冯 远 刘大为 杨晓阳 许 江 邓 林

商玉生 张瑞民 吉西平 袁仁国 王文军

主 任：连 辑

副 主 任：彭长城

总 策 划：高 峰 杨京岛

策 划：杨淑英 瞿 武 贾靖宏 杨燕珊 李萍萍

主 编：刘铁巍 赵伟东

编 委：刘铁巍 杨京岛 胡永芳 赵伟东 申晓君 杨继军

统 筹：邱易琴 王晓红 马吉庆 李 征

《百年巨匠》先睹记

戚心瀚

大型人物传记纪录片《百年巨匠》(第一部)已经按期摄制完成。本人不胜荣幸,享受了先睹的愉悦。

片名《百年巨匠》就很有意思,引人兴趣,发人深省。《百年巨匠》集中全面地展示了近百年中国画坛美术大师的艺术成就和人生历程。这些巨匠都是近百年引领中国美术的著名画家,他们用自己的艺术创造和精彩人生为中国近现代美术史和文化史谱写了不朽的篇章。

《百年巨匠》由中央新影集团和北京银谷艺术馆联合摄制,计划拍摄画坛巨匠12人,每人分上、中、下三集,每集30分钟,共36集,1080分钟。第一部将推出徐悲鸿、齐白石、张大千、黄宾虹;第二部正在拍摄,将推出关山月、傅抱石、潘天寿、林风眠;第三部将推出李可染、吴作人、李苦禅、刘海粟。

这部大型人物传记系列纪录片,通过精心构思的镜头和言简意赅的语言,将逝去的画坛巨匠还原成鲜活的人,形象生动地展现他们所处的时代背景、生活画卷和不朽的美术作品,讲述他们最具价值而又精彩纷呈的人生故事(包括动人心弦的情感经历),表现他们艺术创造的艰辛和创新精神,探究他们多姿多彩的艺术世界,深层次地展示他们的心路和艺术历程。

《百年巨匠》大量展现了画坛巨匠生前多个时期的原貌、创作的原作、用过的原物和生活过的原址等,并巧妙组合,将他们的人生重要经历进行场景再现。本片还大量展现他们的亲属及其后人、弟子及其后人、友人及其后人和历史见证者等或亲历或亲见或亲闻的口述,还原历史,亲切感人。对于无法拍摄还原的历史场景和特殊背景,摄制组采用三维动画手法进行写意,营造氛围和意象。

在本片中出现了中国当代美术界一批著名画家和专家,包括靳尚谊、刘大为、冯远、杨晓阳、许江、郎绍君和刘曦林等。他们深入浅出地解读了画坛巨匠不同阶段、不同风格的代表作品,并且把许多作品联系起来,阐明画坛巨匠的美术造诣、创作风格和美学观念及其为什么能成为巨匠。

《百年巨匠》摄制团队正是以这些著名画家和专家的学术支持为后盾的。《百年巨匠》的旁白解说严谨恰当，简洁明快，既有文学性，又口语化，让懂绘画的人与不懂绘画的人都会产生兴趣。

这些巨匠活跃在中国画坛的年代正是近百年中国社会历经沧桑巨变的一个特殊年代。本片形象生动而又明白地告诉观众，巨大的社会形态跨度对他们的思想行程和艺术道路影响至深。他们大都出身贫寒，但都怀有远大的理想和超凡的意志，对祖国有着深厚的情怀，对民族有着强烈的责任感。他们一生孜孜不倦追求艺术，将艺术与国家的命运联系起来，用艺术改造现实，实现理想，开创了一代中国美术创新之先河。他们既是巨匠又是凡人，既是杰出的画家又是谦逊的学者，其艺术风范和人格魅力堪称一代楷模。他们丰富的人生和艺术经历及为世人留下的不朽的美术作品，构成了中国近百年绚烂的美术大观，是代表这个时代的优秀文化遗产。本片36集全部拍摄完成，将重现12位画坛巨匠的人生轨迹和绘画艺术，相当于重新梳理了一遍中国近现代美术史。本片还突出表现了这些画坛巨匠自身厚重的文化底蕴和人生历练。自身厚重的文化底蕴和人生历练是成就他们艺术的主要原因，他们以毕生的力量把生命的感悟画上纸面。当下中国美术界不乏文化功底深厚、人生历练丰富、创作水平又高的画家，但有些画家文化功底浅，人生历练少，却急于求成，急功近利，一味在表面上下功夫，作品外表浮华，内涵鲜见。这难道不值得反思吗？

本片摄制团队旗开之初就提出“国际水准，精品意识”的创作原则。综观之，本片思想性和艺术性皆强，而且纪实性和现场感俱佳，具有不可多得的文献价值。本片格调高雅，故事精彩，人物丰满，叙述巧妙，镜头精美，可看性强。摄制组创作态度严肃认真，坚持去伪存真，没有录入无法考证的民间传说和夸大其辞的故事，没有低级趣味和噱头。摄制团队在贯彻既定的创作原则上是成功的。本片无疑是成功之作。

序

序

一个国家的历史是需要整理的，文化艺术也是需要整理的，也就是所谓的“温故”。近百年来，中华民族命运坎坷，苦难艰深，发展曲折，但即便是在这样的历史进程中，依然有着孜孜不倦、以艺术为生命的人。中央电视台与北京银谷艺术馆联合打造的大型人物传记系列纪录片《百年巨匠》（第一部），就是以这样的艺术巨匠为主角，以一代大师真实生动的人生历程为背景，展示他们令人惊叹的艺术创造力，呈现出中国二十世纪绚烂辉煌的艺术大观，为观众开启了另一扇连接二十世纪中国近代历史大门的好作品，我欣喜地得悉《百年巨匠》（第一部）在第八届中国纪录片国际选片会上获得了大奖。

《百年巨匠》（第一部），从精心选定的张大千、齐白石、徐悲鸿、黄宾虹、李可染、吴作人、关山月、刘海粟、傅抱石、潘天寿、李苦禅、林风眠十二位艺术巨匠中，先期选择了黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、张大千四位大师。为了还原、重现大师风采，摄制组历时两年，殚精竭虑，从大师原始档案，到遍寻大师的足迹，寻访到许多尘封多年、鲜为人知的细节。加之采访当今最具权威的专家、学者，对大师人生和作品进行了深入浅出的精彩解读，令人耳目一新。

为了与纪录片《百年巨匠》同步，互为参照，更方便于从影像的观众转换到阅读的读者，读者出版集团旗下甘肃人民美术出版社约请了谙熟这几位艺术巨匠人生和创作生涯的作家、资深记者，分别撰写了记叙四位大师人生和艺术生涯的这几部作品。

中华民族的艺术，在世界之林中是独一无二的。这独一无二的核心，就是写意。中国画的写意性与中国人独特的哲学思考分不开，中国画的最高境界并非对象的真实再现，而是以“意”写之，主张神似，得意而忘形，是“不以目视而以神遇”。黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、张大千这四位大师，即是这样的写意画家的杰出代表。

黄宾虹在其黑、密、厚、重的画风，浑厚华滋的笔墨中，蕴涵着深刻的民族文化精神与自然

内美的美学取向。几十年来，黄宾虹的绘画一直受到美术界的广泛关注，并逐渐释放出巨大的能量，影响着当今中国画坛。

齐白石主张艺术“妙在似与不似之间”，衰年变法，形成独特的大写意国画风格，开红花墨叶一派，尤以瓜果菜蔬、花鸟虫鱼为工绝，兼及人物、山水，名重一时，与吴昌硕共享“南吴北齐”之誉。他的绘画，以其纯朴的民间艺术风格与传统的文人画风相融合，达到了中国现代花鸟画最高峰。

徐悲鸿则把西方艺术手法融入到中国画中，创造了新颖而独特的风格。他的创作题材广泛，山水、花鸟、走兽、人物、历史、神话，无不落笔有神，栩栩如生。尤其他的奔马，更是驰誉世界，几近成了现代中国画的象征和标志。

张大千是多能多产型画家，其创作达“包众体之长，兼南北二宗之富丽”，集文人画、作家画、宫廷画和民间艺术为一体。于中国画人物、山水、花鸟、鱼虫、走兽、工笔，无所不能，无一不精。诗文真率豪放，书法劲拔飘逸，外柔内刚，独具风采。画风先后曾经数度改变，晚年时历经探索，自创泼彩画法，在继承唐代王洽泼墨画法的基础上，糅入西欧绘画的色光关系，创造出一种半抽象墨彩交辉的意境。尤其是张大千先生曾在敦煌悉心临摹、研习古代壁画，丰富了自己的创作。向古典壁画学习，向经典大师学习，也有益于中国当代绘画的发展，更是对新“敦煌画派”的兴起起到积极的推进作用。

几位书稿作者在撰写过程中，为了更真实地表现几位大师的风采，阅读了大量的最新资料，包括纪录片制作过程中收集的大量影像和采访记录，从大师生涯、艺术经历、创作特点和演变、作品赏析等方面，几易其稿，精益求精，达到了较好的文字表现效果。

从学术上总结这一百年的文化史和美术史已有众多成果，而长期以来一直存在着困扰学术

界的一大难题，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、雅俗共赏的传媒作品，这不仅是学术界的一项重要工作，也是出版传媒界所要担当的重要责任。从新的传媒角度讲，影像是重要的，但是传统书籍同样有稳定的读者。因此，国际知名的传媒品牌中央电视台和读者出版集团的强强联手，合作出版“百年巨匠丛书”，以便在观众观看纪录片的同时，能够再通过纸媒的图文形式，以两种不同的欣赏方式，互动互补，加深了解艺术巨匠们的生平交游、艺术道路，也更为切近地欣赏艺术巨匠们的艺术佳作。

我期待并相信“百年巨匠丛书”将受到广大读者的欢迎和喜爱！

目 录

引 言 /1

第一章 命运之舟

第一节 绝处逢生	9
第二节 启蒙	15
第三节 碧微	21
第四节 二度出洋	29

第二章 艺术之帆

第一节 为人生而艺术	37
第二节 初到法国	41
第三节 巴黎美院寻踪	45
第四节 真宰上诉天应泣	52
第五节 狮吼	56
第六节 克告小成	59
第七节 婚姻的暗礁	63

第三章 信念之舵

第一节 南国义	69
第二节 二徐之争	74
第三节 危巢	80

第四章 领军之师

第四节 情缘交错	89
第五节 以画笔作武器	94
第六节 时光倒流七十年	101
第七节 悲鸿生命	114
第八节 忘年之恋	118

第五章 解读悲鸿

第一节 从重庆到北平	125
第二节 一口反万众	131
第三节 为人师 为人父	137
第四节 破晓阴云	143
第五节 回归平和	148
第六节 不曾瞑目	157
第七节 遗作流芳	162

第一节 悲鸿影响力	169
第二节 对徐悲鸿的误读	173
第三节 悲鸿式改良	177
第四节 时代造就悲鸿	184

引言

人们曾经用一句“小平，你好！”表达对一位伟人的敬意。在动笔撰写关于徐悲鸿的书籍之前，我也想用这样一句最朴实的问候表达内心对这位艺术巨匠的景仰。

“悲鸿，你好！”

我是一位纪录片工作者，关注人，关注人生，在真实的力量中挖掘人生的启示，和观众一起在纪录中回望人类共同的精神家园。

2011年，中央电视台大型系列电视纪录片《百年巨匠》开拍，《徐悲鸿》是我们计划编辑制作的十二位艺术巨匠之一。

当我在5月份接到三集《徐悲鸿》纪录片的撰稿任务时，心情不禁有些激动。小时候，我曾听家人讲起徐悲鸿与我外公张圣奘的交往。蒋碧微在她的《我与悲鸿》一书中曾提及他们的离婚仪式“就在重庆大学张圣奘教授家中举行”。外公虽然已于1991年在他89岁高龄时去世，但母亲曾多次听我的外婆讲起外公是怎么在留学法国期间与徐悲鸿相识，又正巧都在回国后任教于新中国成立前的国立中央大学。抗战初期，外公与新婚不久的外婆逃难来到当时的陪都重庆，在中央大学历史系执教，而徐悲鸿则为艺术系的教授，大家都在

摄制组在巴黎采访徐悲鸿画作收藏者比纳尔特先生

沙坪坝校区居住。徐悲鸿与蒋碧微的婚姻在重庆走到尽头，由沈钧儒主持，在外公居住的重庆大学饶家院（今已拆除，在原址上盖了主教学楼）协议离婚。

我的大舅舅当时虽年纪尚小，对那段往事还有记忆，他也曾跟我讲起个中细节，包括他头戴小红帽闯进议事现场引得一片笑声的情景。

徐悲鸿与蒋碧微的女儿徐静斐（小名丽丽），小时候常来我外公外婆家玩，甚至吃饭留宿。20世纪六七十年代，徐静斐女士还曾去到成都外公家拜访。诸如此类的家族轶事散落在我早年成长的记忆里。

徐悲鸿曾经留学法国，我也曾于2002年至2004年赴巴黎求学，读完大众传媒硕士学位后回国。记得那时，我认识的一位法国同学家中居然收藏了一幅徐悲鸿早年在留法期间的作品，这一度令我十分惊奇。那是个学设计的法国男孩，他在我临回国前送了张照片给我。照片上是徐悲鸿画的一匹低头吃草的马。

他说那是他父亲收藏的一幅中国画。当时，他并不知道

徐悲鸿于 1938 年在南洋举行赈灾画展时留影

此画的价值，只知道跟中国有关。我想，他只是想向我证明，他们家与中国很早就有了某种渊源。望着他天真的笑容，我告诉他，这可是中国最著名的一位大画家画的，一定价值不菲呢。他听后面露自豪的神情。

接到拍摄任务后，我想起了这张照片，萌生了寻访这位法国同学和他父亲的想法。这个提议，得到总导演赵伟东和央视领导的支持。后来，这段鲜活的采访与巴黎的纪实拍摄都被剪辑到《百年巨匠》系列纪录片关于徐悲鸿在法求学的这部分内容中。

也许正因为与徐悲鸿有着这些“渊源”，所以，如今突然有这么个机会做《徐悲鸿》的纪录片，让我倍感亲切。我当即应允，并马上捧着一大摞有关徐悲鸿的书籍资料研读起来。

中国读者对徐悲鸿这个名字再熟悉不过了。他笔下的奔马妇孺皆知，他一生秉承的那句名言——“人不可有傲气，但不可无傲骨”，我深为认同。

在小学的语文课本里，就有一篇名为《徐悲鸿励志学画》的课文，而关于徐悲鸿的书籍、电影、电视剧甚至纪录片，也早已不胜枚举。现在要创作一部全新的纪录片，在银屏上为观众们展现一个如此为公众所熟悉的人物，我们该如何从一个全新的视角去认识他、解读他，真实地还原他作为一个伟大人物，更重要的是作为一个有血有肉的人的方方面面呢？

《百年巨匠》纪录片的总导演赵伟东，本人也是学美术出身，又曾留学欧洲。他最早定下了全片的基调。

于是，一次对名家巨匠们的性格和命运的解读过程悄然在我们历时一年半的创作中铺展开来。因为，对于广大非美术专业出身的观众而言，依然是人性共通的精神质素最易于让我们走进这位大师的内心世界。

解读一位画家的人生离不开他的画作，所以，我们首先回到他最著名的《奔马图》中。

以中国书法笔意，勾勒马的躯干，再用大笔挥洒，绘出马尾和马鬃，然后在其上用水墨渲染。其中既有西方素描的造型基础，又有中国画的神韵。这样的画法，古今画马者独此一家。不仅让西方人惊奇于中国绘画技法的快意传神，更让中国人叹为观止。

在徐悲鸿之前，中国画家画马多为静态的，他却画奔腾的骏马。外国画家多画战争中配鞍的马，他却要画自然界中的野马。徐悲鸿的儿子徐庆平告诉我们：“徐悲鸿画马实际上就是在画自己。喜怒哀乐都表现于其中，似乎是替人类向上天申诉。”

随后我们搜集了关于徐悲鸿的更多资料。这位渴望替人类向上天申诉的画家，不仅画马是天下一绝，还精通中西各门类的绘画，素描、速写、白描、油画、中国画甚至书法……