

荣宝斋画谱

●清
(一) 任颐 人物 绘画

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

前言

传统的中国绘画以其独特的艺术语言，记录了中华民族每一个历史时代的面貌，反映和凝聚了我们民族的审美意识和传统思想。她以东方艺术特色立于世界艺林，汇为全世界人文宝库的财富。我们当代人得以继承享用这样一笔珍贵的文化遗产是有幸并足以引为自豪的。面对这样一笔巨大的财富，把其中优秀的部分继承下来『古为今用』并加以弘扬光大，这也同时是当代人的责任。继承什么，怎样弘扬传统绘画遗产，这是一个不容选择的命题。回答这个命题的艺术实践是具体的，其意义是现实和延伸的。在具体的绘画艺术实践中，我们不必就这个题目为个别的绘画教条所规范楷模，每一个画家都有自己对传统的认识和理解，都有着自己的感情并各取所需。继承和弘扬优秀传统文化的理论 and 愿望都体现在当代人所创造的绘画艺术中。

中国绘画有其发展的过程和依存的条件，有其不断成熟完善和自律的范畴，明显地区别于其它画种。她以线为主、骨法用笔，重审美程式造型；对物象固有色彩主观理想的表现；客观世界和主观心理合成『高远、深远、平远』、『散点透视』的营构方式；『师造化』、『以形写神，神形兼备』的现实主义艺术理想；工笔、写意的审美分野；绘画与文学联姻，诗书画印一体对意境的再造；直写『胸中逸气』的文人笔墨；各持标准的门户宗派，多民族的艺术风范与意趣；以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景等等。从而构成了传统中国画的形式和内容特征。一个具有数千年文明传统的民族发展和创造文化，创造新时代的绘画艺术，不可能割断自己的血脉，摒弃曾经千锤百炼、人民喜闻乐见的美的形式和排斥传统精神，这些特质都有待我们今天继续研究和借鉴。『数典忘祖』、『抱残守缺』或『陈陈相因』都不益于繁荣绘画艺术和建设改革开放时代的新文明。

对传统文化的热爱 and 了解，是继承和弘扬优秀传统文化遗产的前提。热爱和了解传统绘画艺术的人民大众是传统绘画艺术生生不息的土壤。在中国绘画发展的历史上，没有任何一个时代像今天这样拥有众多的画家和爱好者。大家以自己热爱的传统绘画陶冶情怀，讴歌时代，创造美以装点我们多姿多彩的生活。为此服务并做出努力是出版工作者的责任。就传统中国绘画的研习方法而言，历代无论院体亦或民间，师授或是私淑，都十分重视临摹。即便是今天，积极地去临摹习仿古代优秀作品，仍不失为由表及里了解和掌握中国画技法特质和体悟中国画精神品格的有效的方法之一，通俗的范本也因此仍然显得重要。我们将继承弘扬民族文化的社会命题落在出版社工作实处，继《荣宝斋画谱·现代部分》百余册出版之后，又开始编辑出版《荣宝斋画谱·古代部分》大型普及类丛书。

丛书以中国古代绘画史为基本线索，围绕传统绘画的内容题材和形式体裁两方面分别立册；以编辑典型画家风格化的作品和名作为主，注重技法特征、艺术格调和范本效果；从宏观把握丛书整体体例结构并丰富其内容；对当代人喜闻乐见的画家、题材和具有审美生命力的形式体裁增加立册数量；由具有丰富教学经验的画家、美术理论家撰文做必要的导读；按范本宗旨尽可能酌情附加相应的文字内容，以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的传绪断代、真伪优劣，这是编辑这部丛书难免遇到的突出的学术问题，我们基于范本目的，一般沿用著录成说。在此谨就丛书的编辑工作简要说明，并衷心希望继续得到广大读者的关心和帮助。我们希望为更多的人创造条件去了解传统中国绘画艺术，使《荣宝斋画谱·古代部分》再能成为滋养民族绘画艺术土壤的营养，为光大传统精神，创造人民需要且具有时代美感的中国画起到她的作用。

目 录

一	序言	四七	无香味图
三	白描人物册页	四八	游山图 顾影自怜图
一一	人物册页	四九	佚名肖像 何以诚肖像
二三	人物四条屏	五〇	策杖图
二五	养仙图 观音像	五一	钟馗捉鬼图 钟馗图
二六	听风图	五二	女仙像 三仙图
二七	钟馗像		
二八	对奕图		
二九	苏武牧羊		
三〇	寻道图 养娥图		
三一	人物扇面		
三二	人物扇面		
三三	人物扇面		
三四	人物扇面		
三五	人物扇面		
三六	人物扇面		
三七	风雪图 泊舟图 听松图		
三八	梧桐仕女		
三九	归牧图 清音图		
四〇	人物团扇		
四一	人物团扇		
四二	苏武牧羊		
四三	观画图		
四四	二仙图 出游图		
四五	焚香告天		
四六	正冠图		

序言

姚有多

荣宝斋准备出版新的任伯年画谱，要我写一篇序，欣然受命。因为这位清代最有影响的巨匠，恰是我自小崇拜和学习的先辈。也许是因为我从小生长于海上，就是这位海上第一奇才，第一个引导我进入这个奇妙的形象艺术世界的。

也许因为我出身于平民，因此对这位平民职业画家有一种天然的亲和感。对这位伟大的艺术家，专家们早有定论，我只从一个学画者的角度说一点我为什么钦佩任伯年。我总感觉任伯年的作品，对于大众来说，比那些清雅高洁的文人画更亲切，更喜爱。

任伯年一八四〇年生于浙江山阴，一八九六年五十六岁逝世。他十几岁只身到上海鬻画谋生，很年轻就名扬海上，成为一位全才的艺术家。他的绘画题材十分广泛，人物、山水、花鸟、肖像、走兽，以及工笔、意笔、没骨，无所不会无所不精，可以说古今独步。当时的文人画家，大多数由于绘画基础差，又远离社会生活，题材越画越窄，或梅或竹，只会一种，虽然在笔墨技巧上日益精深，但却造成整个绘事的衰败。任伯年的艺术之所以能超越一般的文人画家，首先在于他能走向生活，使他的作品无论人物、花鸟都能生动真实，又比生活更美更理想。他画的钟馗、八仙等神话人物的形象都可以从当时村镇茶馆市井小民中找到原型，因此非常真实生动，有血有肉，饱含了大众的时代情感与理想。

任伯年在艺术上勇于革新，善于学习，广收博取。据说他经常用小折子（当时的速写本）去画速写，他还吸取泥塑中的『捏像术』的方法，在衣袖中用泥土对着人捏塑，神采宛然。由于他把西画素描、色彩、速写以及民间绘画、民间雕塑和文人画的笔墨传统十分自然地融于一炉，使他的艺术路子走得最宽。他是十九世纪末勇敢突破旧文人画束缚，把中国画从古典形态向现代形态转变的先驱。一九二六年法国达仰曾有一段评语：『多么活泼的天机，在这些鲜明的水彩画里，多么微妙的和谐，在这些如此密致的彩色中，由于一种如此清新的趣味，一种意创笔随的手法——并且只用最简单的方术——那样从容地表现了如许的物事。』任伯年的艺术，除了色彩、质感、构图的现代感外，在造型上，也向现代形态进了一步，他的造型最大的特点是写实与变形夸张的巧妙统一，使他的形象写实中有趣，形虽变而不失真。

任伯年的艺术，人物画成就最大，但真正最有创造性、水平最高的，应该是他的肖像画。我认为，他的肖像，达到了前无古人的高峰。在任伯年之前，中国的肖像画仅仅局限在『写照』、『写真』的领域，可以说是一种古典式的『照像』，大部分流于民间，因此在中国画领域地位不高。任伯年把民间肖像与文人画结合起来，追求独特的创作构思，赋予更多的艺术处理与加工，他还在肖像画中吸收了西画写实的技法，提高了深入造型的能力，从而把古典的缺乏写实性与艺术性的写真画，提高为真正的肖像画艺术。现存任伯年的肖像达数十幅之多，除了极个别外，可以说每一幅都不同。无论从造型方法、构图形式、取景角度、人物的神情姿态，以及用笔用墨用线等形式，都是因人而异，随情抒写，变化无穷。仅从人像采取的角度来看，以前的肖像画，几乎一律是正面端坐凝视的程式，而任伯年在作肖像时可以自由如意地变化各种角度。如一八八七年作的《高邕像》，就是采用侧面姿态，脸部眼窝深陷，有一种因劳动而疲累之神情，十分真实、准确，真正达到了形神兼备。据说，任伯年寄寓上海方樵聆家半年有余，临别前，为其父画了一幅笔简而神完的背面肖像，见到这幅画的人，莫不称誉，把老人的神气传达无遗。任伯年对人说：『吾朴被投止时，即无时不留心于主人之举止行动，今所传者在神，不在貌也。』又一回，绍兴有位商人，外貌甚是丑怪，找任伯年画像。任氏取其侧面正在算帐的姿势，又把过宽的额头缩短，太窄的下巴加长，极巧妙地掩盖了对象外形的缺憾。（以上两例引自台湾刘芳如著《清末人物画巨匠任伯年》）今天美术学院遍及全国，能画肖像画的画家也数量极大，但是在一百多年前的清末，一位中国画家的肖像画能达到如此高度，不能不说是一个高峰。开了现代中国肖像画创作的先河。

最后要说一点个人之怪论。常常听到一些权威人士对任伯年的艺术有不少微词。与他同时代的虚谷、吴昌硕等大师比较，认为任伯年超脱有余，古拙朴厚不足；生动有余，笔墨功力不足，流于甜熟、粗疏等等。我觉得，任伯年的艺术是有些美中不足之处，但这些不足在很大程度上与过早去世有很大关系，李可染先生曾说过，要成为大师要具备三个条件：天才、修养、寿命。任伯年这位伟大天才在未能使他的艺术臻于成熟、达到最高峰而过早夭折，这的确是十分遗憾的。我们可以想见，如果吴昌硕或者齐白石，只是活到五十几岁，那么他们的艺术肯定无法和任伯年比肩。同样，如果任伯年能活到和吴昌硕、齐白石那样的高寿，我相信，他的艺术将会从熟而变生，由巧而变拙，自生动而到古朴，他的艺术成就和品位一定会达到更高的境界。尽管这是一种遗憾，但绝对掩盖不了这位伟大巨匠的光辉，他的成就应该高于同时代的画家，影响力不仅在于笔墨技法，更重要的在于他那勇于变举突破、善于探索创造，为人生为大众的现代艺术精神，如果说塞尚是西方现代艺术之父，那么任伯年应该是现代中国画之父。有些同行听到我的怪论颇以为然，特此写出，作为此篇不成文的文章的结束语吧！

姚有多 一九三七年生于浙江

省。中央美术学院教授、第八届全国政协委员、中国美术家协会中国画艺术委员会常务副主任、文化部高级职称评审委员会委员。曾任中央美术学院中国画系主任。

西江竹樓
光緒二十九年春月
伯年任氏

步能韓信臥淮陰城下亡
於漂母之飯竟數日信謂
世者必重報母怒其大失不能
自負者哀王孫而進食豈
望報乎

光緒乙酉二月任伯年

林香諾天
光緒乙酉二月 伯年

