

榮寶齋畫譜
清·任熊繪
人物

榮寶齋畫譜

• 清 任 熊 绘
• 人 物

榮寶齋書譜

榮寶齋出版社

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱. 古代部分. 56: 人物花鸟 / (清)任熊
绘. - 北京: 荣宝斋出版社, 2004.9
ISBN 7-5003-0735-7

I. 荣... II. 任... III. ①中国画: 人物画-作品
集-中国-清代②花鸟画-作品集-中国-清代
IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 061854 号

责任编辑: 苏 胜
责任校对: 张晓林
责任印制: 毕景滨

荣宝斋画谱 古代部分 56 人物花鸟

绘 者: 任熊 (清)
编辑出版发行: 荣宝斋 出版社 邮政编码: 100735
地 址: 北京东城区北总布胡同 32 号
制 版: 人民美术印刷厂
印 刷: 人民美术印刷厂
经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 6.75
版次: 2004 年 9 月第 1 版 印次: 2004 年 9 月第 1 次印刷
印数: 0001 — 5000 定价: 28.00 元

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，反映和凝聚了中华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，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遗产的理论和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，重审美程式造形；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。

对传统文化的热爱和了解，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。我们将继续弘扬民族文化和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，现又开始编辑出版《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。

画家简历

任熊（一八二〇——一八六四）字渭长，号湘浦，浙江萧山人。善山水、人物、花卉、翎毛、虫鱼、走兽，无一不精。其笔力雄厚，气味静穆，深得宋人神髓。尤擅长人物，堪与陈洪绶并驾。曾居友人姚燮家，作《大梅山民诗意图》一百二十帧，为其生平杰作之一。设境之奇，运笔之妙令人赞叹。有《列仙酒牌》、《剑侠传》、《高士传》等画谱行世。生平入选《寒林阁谈艺琐录》、《读画辑略》、《海上墨林》等。任熊及『海上画派』的世俗性绘画与创新『可以说旧时代的结束，同时也是个新时代的开始』。

中国画发展到近代，一方面继承和总结了明末以来逐渐发展起来的文人画世俗化倾向，一方面又从《扬州画派》的世俗性中受到启迪与滋养。在当时特定的社会条件、城市环境、艺术市场的气氛下，的确，世俗化推动了传统绘画艺术的发展，而绘画的世俗性又拓宽了传统画的题材范围，这些终于形成了一直影响着当代中国画坛的《海上画派》。

作为《海上画派》创始人之一的任熊，他短暂的一生，创造出无数仁人志士的形象以及多彩多姿的画卷。我们从其流传下来的有限作品中，仍可见其风貌。他为中国画的革新，拓宽了传统绘画的题材范围，增加了中国画的表现方法，吸取了多方面的新鲜营养，扩大了人们的艺术视野，使绘画艺术由士大夫文人的象牙之塔走向大众、走向民间、走向世俗社会，并推动了后世对新兴艺术创作的发展，近百年以来一直起着深远的影响。任熊世俗性绘画与创新，《可以说是旧时代的结束，同时也是个新时代的开始》。在近代中国绘画史上是一个重大的转折，是一个很大的进步，将永远闪耀着独特的光辉。

一、任熊的生平与成就

任熊（一八二三—一八五七），字渭长，又字不舍，号湘浦，浙江萧山城厢人。据《萧山任氏家乘》记载，他生于清道光三年（一八二三）的六月十二日，卒于清咸丰七年（一八五七）的十月初七日，终年三十五岁。其父任椿与族叔任淇俱善画，在当地稍有名气。受此影响，他自幼喜绘画。跟老师学画时，因不愿死板教条地恪守粉本，引起老师的不满而离去。在任熊二十四岁时曾与友人至杭州圣因寺，观摩唐代高僧贯休所绘十六尊者石刻画像，为其所倾倒。他临摹不倦，将它们铭刻于内心，我们从他日后所绘的《十六应真图》册画中还可见到这种影响。他对这些普通百姓喜爱的形似凶恶、实行善事的应真罗汉具有鲜明的亲切感。这些形象个个法力无边，不受物欲的束缚。我们可以看出任熊从青少年起，即对绘画的世俗性熟悉与喜爱，并有着深厚的基础。由于幼年丧父，家境清贫，当时弟妹年小，作为家庭的主要成员，生活的重担自然落在他的肩上，靠他的绘画和卖画来维持生计。先辗转流寓于宁波、杭州、苏州一带，后又往来于上海，常在豫园九曲桥荷花池南岸的《飞丹阁》书画社，聚会书画界友人并交流画艺与卖画。在此期间，他先后得识周闲、姚燮诸名士，曾住在周闲的范湖草堂三年，后又住姚燮的大梅山馆，其间临摹古名画，昼夜未辍，非常认真，必胜乃已。这段经历对任熊日后学识造诣的提高起到一定的作用，使他由一名普通的画家，登堂入室，最后成为有相当文化根底、既植根于民间绘画又兼擅文人画的独树一帜的大画家。一八五二年，任熊三十岁，客居苏州的华阳道院，与苏州的书画名家在寓所共同发起组织《华阳道院书画集会》，任熊为主持人，经常有聚集雅会，任熊曾作有《雅集图卷》，记录书画雅集的活动实况。一八五七年五月，任熊因患肺病回故乡萧山，十月初七逝世，年仅三十五岁。

二、任熊绘画的世俗性，拓宽了传统绘画

任熊的绘画，初学陈洪绶，并直追唐宋，三十后遂自成家。他竭力矫正当时流行的构图平稳、色彩淡雅和甜俗柔媚等庸俗弊端，一变而为生动的写意，色彩艳丽浓重，独出新意。他富创造性，善世俗性，有自己的特色。他短暂的一生，创作出无数题材鲜明生动的佳作。在十九世纪五十年代，他在绘画的世俗性方面，拓宽了传统绘画的范围，其革新意义，一直影响到后来的绘画艺术的发展。特别是任熊后期创作的《列仙酒牌》、《剑侠传》、《于越先贤传》、《高士传》等四种人物绘画，经制版印刷发行后，得以广泛流传，被公认为《大俗大雅》，称绝一时，且一版再版，对后世的影响就更为深远了。

任熊自幼生活在民间，经受过民间艺术的熏陶，吸取民间绘画的构图、写生、设色等特色，故其表现平民世俗生活的作品多清新自然、真挚可爱，深受社会的欢迎。因为世俗绘画拓宽了人们的视野，开发了现实生活的真善美与诗情画意。他很少在作品上以题诗的形式来表达含义，画面简洁易懂，富有情趣和生活的气息，这些都已打破了陈陈相因的模式，使绘画的领域更加开阔。

任熊的绘画艺术是全面的、多样的，从他所传下来的主要作品：人物、肖像、山水、花鸟等方面分

析，以述其创新及对后世的影响。

三、任熊的艺术成就分析

任熊的人物画、肖像画

任熊的人物画范围极广，变闺阁气而呈雄健。他所绘的剑侠、烈士、仙佛、高士与民间人物等，衣纹圆劲，画面苍古，有浓郁的装饰性。他以多种不同韵律的线条，创作各类人物造型，塑造出各个时期不同性格、不同气质的不同形象，其线条的组合、节奏、动向与空白位置各不相同，均取得微妙的成效。他创造的许多人物造型，均从我国几千年的历史故事和现实生活中摄取各种原型，经过加工精选而后绘制，如人物画《麻姑献寿》等则来自民间题材。他也勇于摆脱陈旧模式，极富创意。对肖像画，他早就反对千古不变的老框框，他绘制的肖像要求突出个性，准确地刻画人物的内心情感，画法大都以墨骨为主，在墨线边稍加渲染，这和以色彩层层渲染不同。这种以墨线不加渲染，也是对传统肖像画的一大发展。任颐后来绘制肖像画也是以此为基础，可见其影响。

任熊的山水画

其山水画继承唐宋青绿山水的精细传统，但他以强烈色彩的表现力，使之充满人间情趣。代表作品有《十万图册》和《范湖草堂图卷》。后者全卷以分段取景、局部特写的艺术手法，此卷为任熊传世精作之一，既不同于元画的孤寂清冷、不食人间烟火味，也不同于明清官界画那样的虚幻臆想的渺茫感，又不同于清代《四王》那种法度森严、刻板少变的传统画法。他强调画面形式的愉悦感和色彩的表现力，以真山真水来表现世俗性绘画的特点。

任熊的花鸟画

花鸟画为人们喜爱的一个画种，其题材广泛，包括花卉、鱼虫、禽鸟和走兽等。任熊的花鸟画，既继承了陈老莲的画风，还汲取了石涛、八大与《扬州八怪》的泼辣多变的大写意画法。他突破了构图平稳，甜熟柔媚画风的束缚，开创了新鲜活泼的花鸟画新风，具有自己独特的面貌：结构灵巧、笔力刚劲、勾勒方硬、色彩鲜丽、富有装饰味。他不单注意物象的描写，更重视画之意境，达到画中有诗，情景交融的效果。构图新奇巧妙，诗意盎然，反映画家观察生活的细致、锐敏及其独创的精神，被赞誉为『构思的奇特，取材的新颖，运笔的不拘一格，在前代画家的作品中都是未曾见过的』。从这里我们也可看到任熊在花鸟画中表现的泼辣恣意的世俗性绘画特点，打破了传统绘画的僵化与保守局面。

四、综述

任熊的绘画，初学陈老莲，但三十岁后，不拘于老莲，而是有自己的特点，如手法的多样、形象的鲜明、人物性格的刻画入微、环境气氛的描写等方面都有创新。在色彩上，他大胆地吸取了寺庙道观壁画上装饰性的石青、石绿、大红、洋红、朱砂等浓丽颜色。在浓黑的墨线映照下，取得了前所未有的效果。其绘画，融合了民间艺术和文人画的优良素质，大量吸取世俗性绘画的特点，突破了当时绘画界保守的陈规和柔弱的风格，逐渐形成『海派』。

任熊画作历来被公认为『大俗大雅』之精作而被后世视为楷模，一直影响着『海派』与中国画的新发展。任熊绘画之所以有这样大的吸引力和影响力，主要原因是顺应了『笔墨当随时代』的发展需要。作为画家，他一直生活在下层人民大众里，他同情民间疾苦，善于描绘民众的喜怒哀乐。在绘画创作中，一方面他继承和发展了文人画世俗化的传统，一方面他以写实的多种技法，丰富和发展了世俗化。这种世俗化，实际上推动了传统绘画艺术的发展，无论是题材形式、思想内容与表现方法，其对后世中国画的影响都是深远的。

综述任熊短暂的一生，『不过是宇宙长河中一瞬，但这一瞬却留下了动人心弦的作品，迸射出微弱的却又是刺眼的生命的火花』。

此卷收录的任熊作品皆为荣宝斋藏品。

目 录

一	人物屏之一 易絮制衣图	三二	日暮倚修竹
二	人物屏之一 复还管钥图	三三	日暮倚修竹(局部)
三	人物屏之一 复还管钥图(局部)	三四	王母下云图
四	人物屏之一 丸熊课读图	三五	王母下云图(局部)
五	人物屏之一 丸熊课读图(局部)	三六	独立见江船
六	人物屏之一 范妇放雀图	三七	晚凉看洗马
七	人物屏之一 吕荣公侍母图	三八	展席俯长流
八	人物屏之一 吕荣公侍母图(局部)	三九	一品当朝
九	人物屏之一 海侄成名图	四〇	人物小品册页
一〇	人物屏之一 远嫌还鲋图	四一	坐禅图
一一	人物屏之一 教子清廉图	四二	放牛图
一二	四红图		
一三	四红图(局部)		
一四	木公金母图		
一五	木公金母图(局部)		
一六	木公金母图(局部)		
一七	焚香告天图		
一八	焚香告天图(局部)		
一九	三仙图		
二〇	三仙图(局部)		
二一	游仙图		
二二	桐叶坐题诗		
二三	桐叶坐题诗(局部)		
二四	花屿读书床		
二五	花屿读书床(局部)		
二六	胡儿制骆驼		
二七	王乔皓鹤		
二八	抱琴图		
二九	抱琴图(局部)		
三〇	香雾云鬟湿		
三一	香雾云鬟湿(局部)		

