

百年

ZHONGGUOMEISHIGUAN
CANG
JINXIANDAI ZHONGGUOHUA DASHI
ZUOPIN JINGXUAN

中国美术馆藏近现代中国画大师作品精选

中国美术馆 编

人民教育出版社

中国美术馆 编

中国美术馆藏近现代中国画大师作品精选

百年

人民教育出版社

总目录

凡例

前言

图版

年表

后记

编辑委员会

主任：冯 远 韩绍祥
委员：钱林祥 杨炳延 王 安 马书林
魏国栋 尹鸿祝 王志刚 魏运华
办公室主任：裴建国 王晓梅 刘东辉

执行编辑组

执行主编：马书林 尹鸿祝
执行编辑：刘曦林 林荣桓
编 辑：郑作良 裴建国 王晓梅 韩劲松 赵 辉
作品著录：王晓梅
审 读：刘曦林 谭桂声 徐向东
编 务：韩卫国 孙红健 于 歌
摄 影：王书灵
装帧设计：林荣桓

总目录

凡例

前言

图版

年表

后记

凡例

- 1.《中国美术馆藏近现代中国画大师作品精选·任伯年》、《中国美术馆藏近现代中国画大师作品精选·吴昌硕》、《中国美术馆藏近现代中国画大师作品精选·齐白石》、《中国美术馆藏近现代中国画大师作品精选·黄宾虹》为四册一套的大型画册。收录的作品均为中国美术馆藏品。
- 2.本书内容包括前言,作品及其著录,年表,后记。
- 3.因馆藏四位大师作品数量不等,又考虑到四本画册厚薄相近,每本画册正选作品在130幅—150幅之间,其余作品列入附图。
- 4.作品大体依创作年代排序,款识有纪年的依年代先后排序;没有纪年的依其风格变化置入相应的创作年代,排于有确切纪年的作品之后。一套册页中有年代不同者,按年代最早的一页排序。
- 5.著录内容次序为:画题,装裱款式(如轴、卷、扇、扇面、片、页),材质(纸本水墨或纸本水墨设色等),画心尺寸(纵×横,厘米),创作年代,款识,钤印,题跋,鉴藏印。
- 6.款识、题跋、印章不可辨识之字以□代,印章不清者亦依实况记录。
- 7.因款识、题跋每有遗漏错讹,题者往往于文末补记或纠错,著录时仍依原文,遗字、错字处以“()”标出,补字、改字亦加“()”。
- 8.款识、题跋、印章多有古字、异体字,有通用今字者用今简化字,个别人名等仍用原字。

前言

任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹是 19 世纪晚期至 20 世纪上半叶中国向近现代社会转型时期的四位中国画大家，他们在人物画、花鸟画、山水画方面取得的卓越成就均令前人和今人难以企及，他们的艺术对近现代中国画坛影响深远，而堪谓名副其实的大师。以至于我们在拜识大师作品之时，肃然起敬，油然而生高山仰止之叹喟。他们的艺术不仅雄辩地证明了中国传统艺术强大的生命力，也是传诸后人的一部诠释不尽的文化经典。正因为他们的作品价值之高，使很多作品不能像大师在世时那样在社会上广为流传。

有鉴于此，中国美术馆于 2005 年初筹划推出了中国美术馆藏任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹四大家特展，作为美术馆长期陈列，以真迹名作飨于观众读者。但对美术馆上千幅四位大师作品的庞大藏量来说，展线实受局限。因此我们决定将馆藏四位大师作品悉数结集成册，公诸世人，出版一套四卷本的画册，每卷以彩图和缩小的图录、详尽的作品著录以及年表构成。中国美术馆的构想得到了人民教育出版社的大力支持。共同的愿望和目标使双方决定为此投入巨大的人力物力财力，把它当作一项学术工程来做，希望藉此进一步推动广大艺术爱好者和专业研究者对四位大师的学习和研究，深入梳理中国美术馆这笔丰厚而珍贵的典藏。

之所以把四位大师一并入列，是出于如下的考虑：首先，四位大师生活的时代虽有前后之分，但基本上属于一个古今中西交汇的时代。任伯年在半殖民地的上海卖画，而且学习过素描；吴昌硕与日本友人交谊甚深；齐白石作品载誉东瀛；黄宾虹很早就与国外学者有学术通讯往来。但这些接触并没有使他们走上中西融合的道路，而是选择在对传统文化深刻理解的基础上作本土文化的拓展与延伸，成功地以各自的艺术实践在传统体系内部实现语言变革。其次，四位大师都是面向现实、师法造化来寻求革新的途径，注重现实感受和审美经验的表达。因此他们的艺术格调和趣味都在保持学术品位的同时兼具雅俗共赏的特点，远异于明清以降文人画的清高冷逸，为传统文人画向现代形态的转换实现创造性的突破。比较而言，四大家当中黄宾虹的艺术相对更学术一些，但其大量的纪游草图都是来自真实山水的写生，在其“国画民学观”的学术取向和艺术主张

中，对笔墨表现与画家的学力修养提出了更高要求。第三个共同点就是他们在对待继承和创新的关系上，既尊重传统，又敢于挑战正统，四大家在进行艺术创作的过程中无不表现出强烈的主体意识和自由创造精神。

四位大师由于各自所处的具体环境以及人生态度、艺术观念不同，艺术风格又有明显差异。其中海派大家任伯年于人物画贡献最大，其以钉头鼠尾描刻画人物，时藉历史人物和民间典故，寄寓愤世嫉俗之情和爱国热忱。其花鸟画工写兼擅，设色、水墨运用自如，天机物趣，毕集毫端。吴昌硕诗书画印四绝，绘画融入篆籀笔法，笔墨恣肆雄奇，气象苍茫古厚，开辟了大写意花鸟画的一代新风，在画史上起着承先启后、继往开来的重大作用。齐白石作品以个人真挚情感为基点，将传统文人画的简括抒情与民间绘画的单纯热烈相结合，无论是微观生命的细小情态，还是大千世界的一草一木，都能传达出一种素朴的生活气息和温馨的生命情调。黄宾虹在笔墨方面集古人之大成，大大发展了笔墨和用水用色的表现力及审美内涵，千笔万笔归于一笔，在森密醇厚中独创浑厚华滋的山水之美，把高超的笔墨功力化合到一片感觉的世界里。

相信四位大师画集的出版将有助于晚清至民国的国画之变乃至中国近现代美术史的研究。我们希望每个重读大师经典的读者能从中领略民族绘画的魅力，感受并深化对民族艺术的精粹及其精神的认识与理解，增强对中华文化的自信。

中国美术馆馆长

冯远

2005年9月

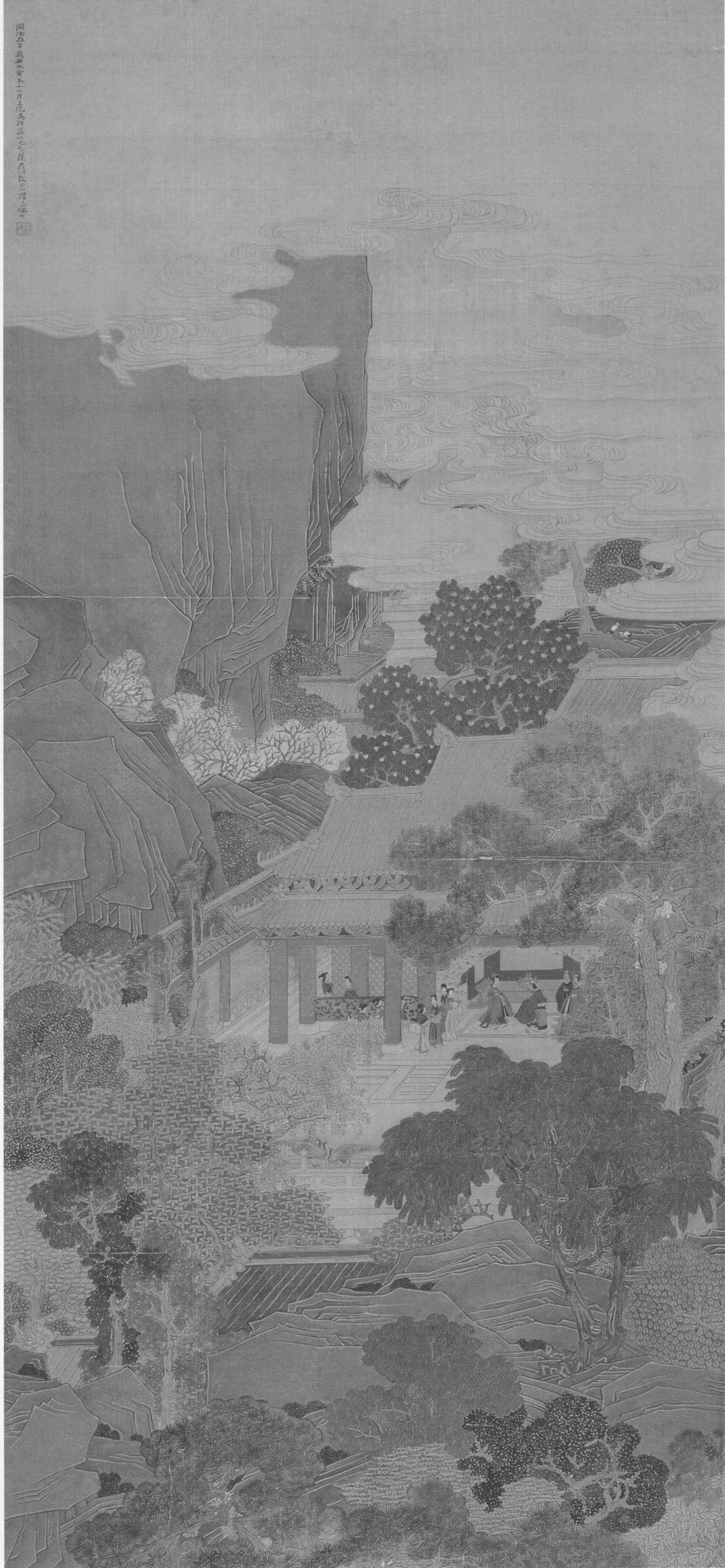
图版目录

人物故实图	13	吴仲英先生像	54	白荷鸳鸯	92
为任阜长写真	14	绣球芭蕉	55	临周少谷花卉	93
大腹纳凉	15	小红低唱我吹箫	56	枇杷鹦鹉	94
东津话别图	16	小红低唱我吹箫(局部)	57	藤萝	95
秋林小溪	18	溪山观泉图	58	飞鸟掠花	96
禅杖罗汉	19	鸢尾西番莲	59	篱花蟋蟀	97
竹林消夏	20	雪兰	60	花丛双猫	98
白描人物	21	桃花	61	石傍白鸡	99
秋游图	22	花卉	62	紫藤燕子	100
松下高士	23	米颠拜石图	63	紫藤燕子(局部)	101
南瓜三鸡	24	桃实白头	64	赵德昌夫妇像	102
荷花水鸟	25	苏武牧羊	65	韩信	103
芭蕉麻雀	26	嫩绿池塘藏睡鸭	66	浣纱石	104
水仙飞鸟	27	桐荫纳凉	67	雨打梨花深闭门	105
春江游乐	28	秋林远眺	68	西江竹楼	106
桃花双燕	29	荷塘消夏	69	曲桥通幽	107
梨花鹦鹉	30	雪舟待渡	70	焚香告天	108
赏花仕女	31	秋意萧瑟	71	龙山落帽	109
萱草牵牛	32	茅庐积雪	72	秋声赋意	110
黄菊白猫	33	清溪小泊	73	茂陵秋雨	111
瓜藤	34	桐荫长夏	74	秋山清泉	112
踏雪寻梅	35	紫绶金章图	75	漂母	113
李花双雏	36	竹林赏砚	76	宫人游山	114
紫藤栖禽	37	秋林远眺	77	桃花双燕	115
屏开金孔雀	38	目送归鸿	78	人物图	116
屏开金孔雀(局部)	39	雪中送炭	79	枇杷雉鸡	117
四季平安图	40	江畔静坐	80	承天夜游图	118
水仙小鸟	41	焚香告天	81	桃源问津图	119
三羊图	42	倚石观溪	82	双童斗蟋蟀	120
醉钟馗	43	流水清音	83	寒林高士图	121
牡丹孔雀	44	棕荫纳凉	84	岛佛驴背敲诗	122
行旅图	45	塘畔书声	85	封侯图	123
停琴观泉	46	草堂春归	86	寒林放马	124
张益三肖像	48	茗茶待品	87	柳塘浴禽图	125
桃花鹦鹉	50	桐荫仕女	88	羲之爱鹅图	126
儿女英雄	51	枇杷猫雀图	89	试箭图	127
茶壶月季	52	桃柳八哥	90	麻姑献寿图	128
紫藤小鸟	53	没骨花卉	91	无香味图	129

溪亭秋霭图	130	人物画稿	157	双色花卉	163
紫藤三禽	131	风尘三侠画稿	157	玉兰海棠	163
玉兰鹦鹉	132	献瑞图	157	紫藤黄花	163
荷花鹭鸶	133	礼佛图	157	秋海棠	163
桂花母鸡	134	焚香告天	157	双鹿图	164
竹枝小鸟	135	藤萝	158	蟠桃绶带图	164
苍松独鹤	136	秋葵双鸽图	158	中秋景物	164
钟进士像	137	观耕图	158	中秋赏月图	164
松下老者	138	牡丹孔雀	159	荷花双鹭	164
瓜藤浴鸭	139	荷花水鸟	159	雪梅群雀	164
蒲葵三鸡	140	荷花白鹭	159	仙山双鹿图	165
松藤双鸠	141	葵花群鸡	159	竹涧双雀	165
牡丹孔雀	142	芍药小鸟	159	花荫白猫	165
东山丝竹图	143	牵牛鸂鶒	159	东山丝竹图画稿	165
松藤双鸟	144	芙蓉白头	159		
双鹤	145	水仙小鸟	159		
投壶图	146	牡丹飞禽	159		
桃花双燕	147	野菊甜瓜	159		
骑驴人	148	山水	160		
紫藤栖禽	149	西番莲	160		
采莲仕女	150	竹枝麻雀	160		
春江放鸭	151	腊梅小鸟	160		
牵牛母鸡	152	登高望远	160		
归田风趣图	153	春郊放牧	160		
松下闻箫	154	归船午炊	160		
紫藤麻雀	155	行旅小憩	160		
桃禽月色	156	牡丹	161		
桃花小鸟	156	枇杷鸡雏图	161		
桃花八哥	156	马	161		
金鱼水草	156	荷花双鸭	161		
桃实白头	156	雪霁寻梅	162		
清流小舟	156	爱鹅图粉本	162		
玉兰红梅	156	深山观泉图	162		
紫藤金鱼	156	天竹	162		
摹陈老莲人物	157	绣球杜鹃	163		
竹岩吟诗	157	折枝桃花	163		
竹下弹琴	157	蔷薇丁香	163		
寒香幽鸟	157	天竹红柿	163		

图 版

人物故实图 轴

绢本水墨设色

150.7厘米×69.1厘米

丙寅（1866年）

款识：同治五年，岁在丙寅冬十二月上浣，为祥荪仁兄之属，并请故（教）正。小楼弟任颐。

铃印：颐印（白文）

阜長：叔大人命畫即求正之戊辰冬十月同客蘇臺頤

手揮棕拂肩披布衲
科頭默坐雙目微合
如參畫禪靜觀自得
累葉為茵一粗不雜
昔寫此圖時將迎臘
像今歸我輝生蓬壁
光緒二十二年丙申仲春得伯年戊辰冬為
阜長寫照其年阜長三十四歲後二十年兩目先瞽
至十九年癸巳七月朔病卒其子養庵是年冬亦亡
所有書畫散失無存不勝可歎石門笠魚李嘉福贊

为任阜长写真 轴

纸本水墨设色

117厘米×31.5厘米

戊辰（1868年）

款识：阜长二叔大人命画，即求正之。戊辰冬十月同客苏台，颐。

题跋：手挥棕拂，肩披布衲。科头默坐，双目微合。如参画禅，静观自得。累叶为茵，一粗不杂。昔写此图，时将迎腊。像今归我，辉生蓬壁（葺）。光绪二十二年丙申仲春，得伯年戊辰冬为阜长写照。其年阜长三十四岁，后二十年两目先瞽，至十九年癸巳七月朔病卒。其子养庵是年冬亦亡，所有书画散失无存，不胜可叹。石门笠鱼李嘉福赞。

鉴藏印：□（朱文）□（白文）

大腹纳凉 轴

纸本水墨设色

117厘米×53.5厘米

钤印：伯年大利（朱文）

题跋：近读《芥舟学画编》传神一章，见解精到，有益有益。而不数日，又获此伯年传神画一轴，按图索骥，无一不合芥舟列说。据云任公学自其父淞云先生写照之技，并非师阜长也。庚子冬日，十髮审定并记于海上步鲸楼晴窗下。

鉴藏印：程（朱文）程十髮（朱文）

名士論文終至城那地當日動輒
 枕地楊柳春風虎虎草花兩
 聲翰墨奇勳傳海島琴樽良
 會話江城來匪空自生忻慕展卷
 芳名迭酒獨傾重車俗佛日留華歆

兩任義遊甬江與分翁桑岸燕始交最篤以
 別製圖以記之江鄉風雅傾倒一時不獨面目逼
 真字之於出已也惜桑翁今翁於往歲相繼他
 古阜長僑居蘇臺伯年冬有滬濱今者來玄
 明州惟廉姑時復晤叙適今翁諸世兄以此圖見
 脈係為題向尊徽一律藉以誌感慨云
 眉山野史中黃燭識於劍膽琴堂室

關國何幸識先賢以聞離聲咽管絃從蘇

臺明月上應思曹照弔江邊

東津話別國為山陰任夫子伯年將共阜長前輩離市
 赴吳時所贈以留贈萬介亭陳榮華謝廉始三先生者
 依惜別華見當時情況可見古人論交良非偶也此卷
 曾在章君顯庭處今歸

兆琳先生秘笈出所屬題爰賦一絕藉附驥尾
 辛巳大陽月前三日海昌呂萬十甫客范墨

東津話別圖

公游甬上已四十年萬介亭以泉峰話君一見均如舊識當
 燈兩載笠琴酒賦探勝尋幽相賞無君日江山之助友生之樂斯游
 洵不負矣茲將隨林阜長索筆遊金園應廉始三計偕北上行有日矣
 泉峰挹江淹賦別之悲獨主榮登樓之思爰寫此圖以誌星萍之感
 同治七年二月花朝後十日山陰任頤次遠甫倚裝畫并記於甘溪居次

