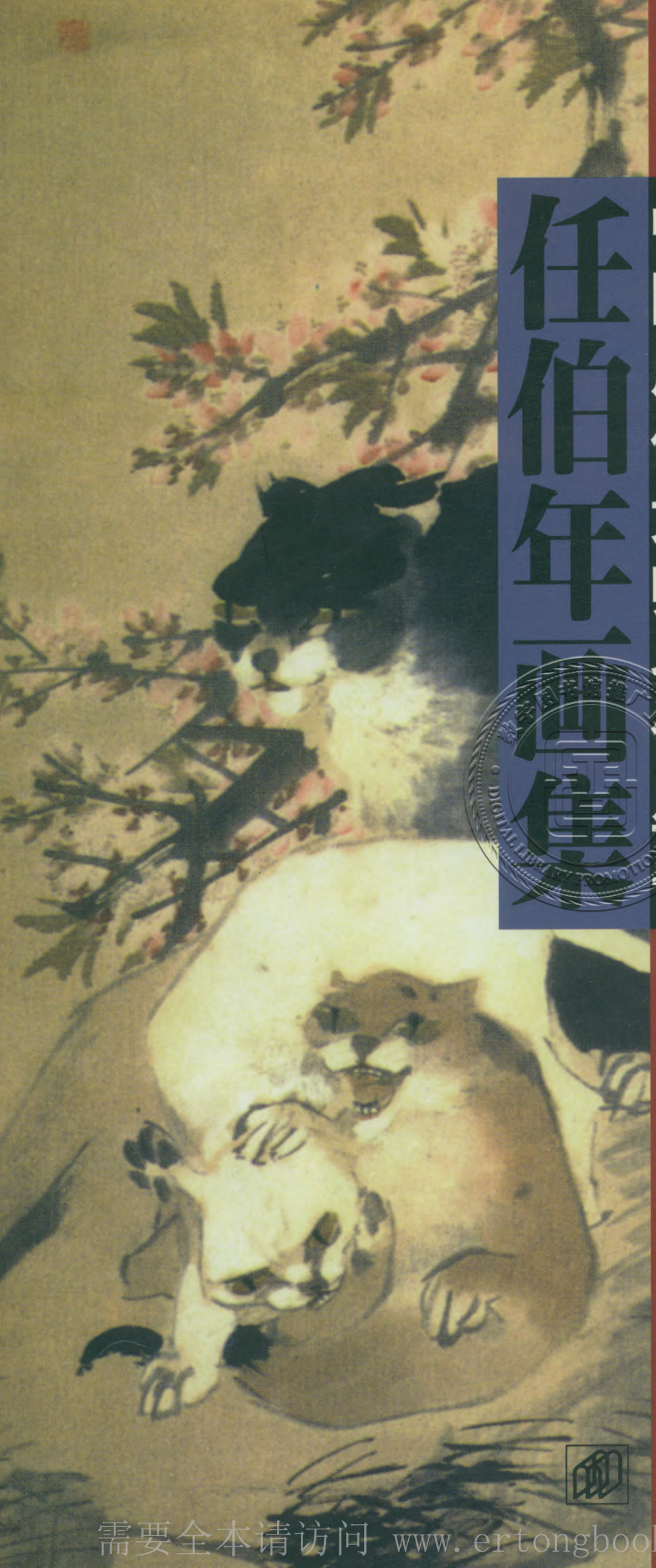

中国历代大师名作丛书

任伯年画集

中国历代大师名作丛书

江苏
美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

主　　编：程大利
特约编辑：张正民
责任编辑：黄　浚
装帧设计：陈　元

序言

程大利

中国艺术的传统和丰厚的文化艺术遗产是中华民族一代又一代先哲智慧的结晶。『江山代有才人出，各领风骚数百年』，绘画艺术的传承、演进和发展，离不开一位又一位杰出画家锲而不舍的追求精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈迹为什么仍能感染着、激励着今天的读者呢？人们为什么要一再去回顾和欣赏这些古迹斑斑的笔墨呢？因为，真正的艺术品是不朽的。这些大师的作品凝聚着民族的审美追求，积淀着我们民族对美好事物的想象、理解、知觉和感情。以中国传统艺术品评法则——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等一批明清杰出艺术家的作品无论形神、骨法、墨韵、境界均达到化境。而且能引起观者深深的共鸣。

明清是中国文人画盛极而衰的时期，但就技法而言，笔墨的表现潜力已发挥到了极致，陈老莲、沈周、徐渭分别创造了自己的高峰，金农以独特面貌崛起画坛，成为扬州画派中极富个性的一家，而任伯年则是位雅俗共赏的大师。这批画家对笔墨的运用极为精熟，可以熟练地运用工具写心，表现胸中涌动的激情及对造化的感受。画家们灵活地随心所欲地运用毛笔，以正侧、顺逆、提按、转折等手法变化表现方圆、刚柔、缓急、畅涩等等各种效果，把中国书法的各种美学因素用到了画面上，就力度而言『笔能扛鼎』，就丰富多变而言可状写万物，描绘大千。这些画家个个是写神高手，放笔直取物象魂魄。中国画术语叫做『写』，写形重在写意，写意的至高境界是传神。『写』不仅仅要完成意象之美，还是『自我』的表现过程，画家的人格气质、学养胸襟、审美追求和理想尽在笔底。画面上总是清晰地记载着抑扬顿挫、离披点画、浓淡交错、挥洒姿肆，『倏忽万变而能潜气内转』（刘熙载语），无一不包含着作者创作时的感受方式，这种感受方式与西方绘画的抽象艺术在审美意识上是共通的，体现着艺术家对自身和外部世界的规律性感受。

所有这些大师们的作品都有一种『臻于化境』的美感。所谓『化』，意味着化客观为主观，为写心而状物，以有限的空间表现无限的想象。历代画家的创作经验不断揭示着新的意境创造与新形式的关系，新形式的产生是必然的，它是画家按照自己的审美追求，在生活和造化中直感受的基础上，概括、提炼，即从『神会』到『妙悟』后创造出来的，不仅仅是新的，也和美的。

们把这批大师的作品精心选编，呈现给读者，旨在让读者对他们有个明晰的认识，同时提我简捷的研究和学习的途径，以期推动当代中国绘画的创作和研究。

任伯年简介

任伯年（一八四〇——一八九五），浙江山阴（今绍兴）人。初名润，后更名颐，字次远，号小楼，又作晓楼。作品常署『山阴任颐』。人物、山水、花鸟、走兽、鱼虫均涉笔成趣，形神俱佳，为我国近百年画坛上的杰出人物。

任伯年父亲是民间画工，家庭清贫。公元一八六一年，任伯年曾投奔太平军，在军中『合掌军旗』、『战时麾亡，以为前驱』。画家年轻时曾在上海一家扇子铺学徒，勤奋刻苦，后来得到任渭长、阜长兄弟指点，遍览名家真迹，练就了极高的眼界。

任伯年的绘画发轫于民间艺术，突破了元明以来文人画格局，在继承和发扬传统的基础上，将中国绘画的表现手法推到了一个新阶段。同时画家借鉴西洋画的素现手法，造型十分扎实，为清末画坛所罕见。

他的肖像画受陈老莲影响很大，仕女学习费小楼，一度以『小楼』为号。晚年师法新罗山人笔意，他学前人均能出新，并形成独特面貌。他的工笔画早年仿北宋。中年以后，工笔写意双管齐下，在写生的基础上，逐渐形成兼工带写、明快温馨的格调。任伯年还是传神写照的高手，特善于捕捉对象的神韵，这得力于他早年背摹默写的绝技；晚年，他以大胆而肯定的线条放笔直取人物神貌，特别善于捕捉对象转瞬即逝的动势，这在中国画坛上是不多见的。任伯年的构图追求奇险，常写高树或高枝将画面切割成左右两部分，再从高下掩映间组织画面，表现出虚实感觉。设色精妙大胆，如在传统的朱砂，胭脂、朱磦之外还以西洋红入画，这也是前无古人的。

任伯年以他杰出的艺术成就在中国绘画史上留下了灿烂的一页。

目录

寒林牧马 …… 1
东山丝竹图 …… 2
村童 …… 3
赵德昌夫妇像 …… 4
寒林高士图 …… 5
桃园问津 …… 6
钟馗图 …… 7
桐荫仕女 …… 8
人物册页 …… 9
群仙祝寿图一 …… 10
群仙祝寿图二 …… 11
群仙祝寿图三 …… 12
群仙祝寿图四 …… 13
人物册页 …… 14
人物册页 …… 15
人物扇面 …… 16
人物团扇 …… 17
竹林静读扇面 …… 18
柯岩图扇面 …… 19
双鸡图轴 …… 20
春花瑞鸟图轴 …… 21
人物扇面 …… 22
人物扇面 …… 23
菊酒熟蟹图轴 …… 24
天竺双雉图轴 …… 25
紫藤麻雀 …… 26
楷杷鸲鸡 …… 27
百合母子鸡图轴 …… 28
封侯图 …… 29
紫绶金章 …… 30
雉鸡玉兰图 …… 31
雪地双鸽图轴 …… 32
紫藤鸳鸯 …… 33
四季平安 …… 34
灵芝水仙图轴 …… 35
花鸟扇面 …… 36
花鸟扇面 …… 37
花鸟扇面 …… 38
芭蕉茶蘼山鸟图扇面 …… 39
花鸟团扇 …… 40
花鸟团扇 …… 41
花鸟团扇 …… 42
花鸟团扇 …… 43
花鸟团扇 …… 44
花鸟团扇 …… 45
花鸟团扇 …… 46

寒林牧马

需要全本请访问 www.ertongbook.com

东山丝竹图

村童

赵德昌夫妇像

寒林高士图

需要全本请访问 www.ertongbook.com

桃园问津

钟馗图

桐荫仕女

人物册页

群仙祝寿图一

群仙祝寿图二

群仙祝寿图三

群仙祝寿图四

需要全本请访问 www.ertongbook.com