

国画名师经典画库

任伯年

任伯年

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

国画名师经典画库

任伯年

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

任伯年/天津人民美术出版社编. —天津:天津人民
美术出版社, 2003.6
(国画名师经典画库)
ISBN 7-5305-2172-1

I. 任... II. 天... 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. J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第032472号

国画名师经典画库 任伯年

出版人: 刘建平

责任编辑: 赵春堂

装帧设计: 赵春堂

技术编辑: 李宝生

电脑制作: 刘晓阳

出版发行: 天津人民美术出版社

经 销: 新华书店天津发行所

印 刷: 河北海顺印业包装有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 8

印 数: 1-3000

版 次: 2003年6月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN7-5305-2172-1/J.2172

定 价: 45.00 元

版权所有 侵权必究

步入现代

——任伯年的绘画艺术

封加禄

在中国画由传统向现代转型的过程中，任伯年所起的巨大作用是绝对不可忽视的。

英国的中国美术史专家苏利文（Michael Sullivan）在谈到任伯年的艺术特色时说：“在活跃于上海的任伯年画中，通商港口特有的喧闹气氛与融会在大众性之中的蓬勃生气交织在一起。”其眼光确实是十分敏锐的。19世纪后半叶，诸多名画家云集上海，他们逐步突破了晚清正统画坛陈陈相因毫无生气的局面，一变文人山水的空冷荒寒、萧条淡泊而为浓郁热烈、生动明快，彻底摆脱了传统文人画的出世心态，以积极的人世态度去努力适应新兴的工商和市民阶层的审美趣味，从而形成了中国近代绘画史上一大流派——海派。作为海派的一员健将，任伯年立足于民族绘画传统，上承石涛、华岳等人的变革精神和入世情怀，发扬海派先驱名家雅俗共赏的格调，吸取陈老莲艺术的生机盎然、瑰丽想像及装饰意趣，传承宋代院体绘画的状物不苟和专精体物，运用文人画的诗境文心和笔情墨韵，更参以西洋绘画的素描、速写和色彩，创造出一种介乎于文人画与民间画之间的崭新画风。他以其个性鲜明、风格强烈的艺术实践证明传统绘画通过雅俗兼顾、中西融合从而步入现代的可能性。

任伯年，初名润，后改为颐，原字次远，号小楼，别号山阴道人，山阴道上行者，伯年是其成名后长期使用过的别字。原籍山阴，清道光二十年（1840）出生于浙江萧山，其父任鹤生是一位民间画师，任伯年自幼受家庭熏陶，养成了敏锐的观察能力和高超的造型能力，特别在肖像画方面练就了娴熟的技巧。“年十六陷洪杨军，大酋令掌军旗”，但不久即脱身返乡。成年后赴上海卖画谋生，投入颇负时名的任薰门下学画，随其移居宁波、苏州等地，画法直承萧山二任（任熊、任薰），并于陈老莲著力尤多。29岁时，他再度来到上海，寓居英大，直至去世。

任伯年的人物画，早年师法萧云从、费晓楼，特别喜欢费晓楼的仕女画，并曾一度以小楼为号，后受到任阜长的影响，专攻陈洪绶，所作超拔磊落，躯干伟岸，乱头粗服，不掩瑰奇。任伯年晚年的人物画更多受到新罗山人华岳的影响，其总的发展轨迹是由工笔而为写意，由凝重而趋奔放，并且越来越注重抒情和追求内在的意蕴。任伯年的肖像画水平在海派诸贤中无可伦比，清代黄协埏《松南梦影录》云：“任伯年亦善写照，用没骨法分点面目，远视之奕奕如生。”因而“一时刻集而冠以小像者，咸乞其添毫，无不毕肖”。（《寒松阁谈艺琐录》）他勇于接受新知，学习西方素描和速写，据说还曾用铅笔画过人体写生，在学习过程中善于消化吸收，按照中国人的欣赏习惯去因特定光源造成的明暗阴影，抓住其内在结构的变化。通过人物的眼神、手势和典型细节，烘托出人物的内心活动，也是任伯年擅用的传神手法。

与人物画一样，任伯年的花鸟画也有着由工而写，由严谨而奔放的发展过程，早年“画人物花卉，仿北宋人法，纯以焦墨钩骨，赋色浓厚，近老莲派”。（《上海县志续》）中年以后，工笔写意兼修，逐渐形成了兼工带写，清新明快。他的花鸟画非常注意主从、疏密、虚实的关系，能够脱离前人窠臼，不为成法所拘，给人一种空灵明快的感觉。对色彩的运用他也有自己的特色，对比鲜明，调和而不生硬，艳而不火，浓而雅馨。

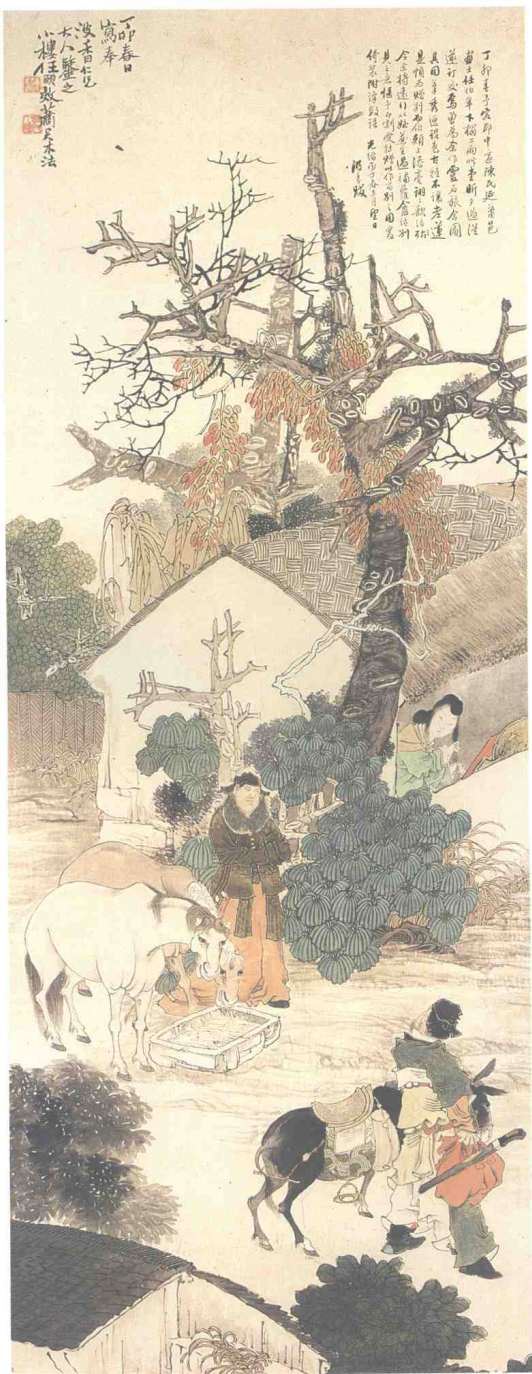
任伯年是一位全能的画家，人物、山水、花鸟无不擅长，而以花鸟、人物最为杰出。从绘画本身来说，可能他的花鸟画水平更高一些，但以后世的影响而论，他的人物画无疑具有划时代的意义，所以，在毕生致力于提倡现实主义的徐悲鸿的心目中，任伯年可为“仇十洲以后中国画家第一人”。不过，中国传统绘画对画家诗、书、画、印等各方面的修养都提出了极为严格的要求，任伯年在其它方面的修养尚嫌不够，所以他的作品严格地看，超脱有余，古厚不足，若天假以年，他无疑能够取得更大的成就。

图 录

风尘三侠图.....	1	花卉.....	33
新秋鹅浴图.....	2	花卉.....	34
花蝶图.....	3	松鹤竹石图.....	35
松鹤寿柏图.....	4	东坡玩硯图.....	36
三羊开泰.....	5	雀声藤影.....	37
苏武牧羊图.....	6	岁朝图.....	38
二老并坐图.....	7	南粤冬色.....	39
女仙图.....	8	柳溪迎春.....	40
牡丹图.....	9	梅花庵.....	40
驴背寻诗图.....	10	松下高士图.....	41
疏雨牧读图.....	10	独立苍茫.....	41
钟馗捉鬼图.....	11	松藤斑鳩图.....	42
春江渔父图.....	12	菊花麻雀图.....	43
佚名肖像.....	13	芭蕉乌鸡图.....	44
授诗图.....	14	人物故事条屏之一.....	45
沈芦汀读画图.....	16	人物故事条屏之二.....	45
海棠双鸟.....	17	人物故事条屏之三.....	46
鸚鵡腊梅.....	17	人物故事条屏之四.....	46
把酒持螯.....	18	紫藤鸡雏图.....	47
江南风味.....	20	听松图.....	48
风尘三侠图.....	22	霜柯归雁.....	49
牡丹飞雀.....	23	霜崖眺雁.....	50
香远溢清.....	24	梅边携鹤图.....	51
赤壁泛舟.....	25	胡公寿夫人像.....	52
携琴访友.....	26	东山丝竹.....	53
花容玉貌.....	27	小红低唱我吹箫.....	54
凌霄图.....	28	美人春思图.....	55
牡丹仙鹤图.....	29	山花双鸟图.....	56
仿董源山水.....	30	米颠拜石图.....	57
仿董源山水.....	30	老子授经图.....	58
牡丹图.....	31	竹石双雀图.....	59
吉金清供.....	32	仿蓝田叔山水.....	60

· 15 ·

丁卯春日
寫奉
沒香自仁兄
大人鑒之
小樓任願效蕭吳水法

风尘三侠图

新秋鹅浴图

花蝶图

松鹤寿柏图

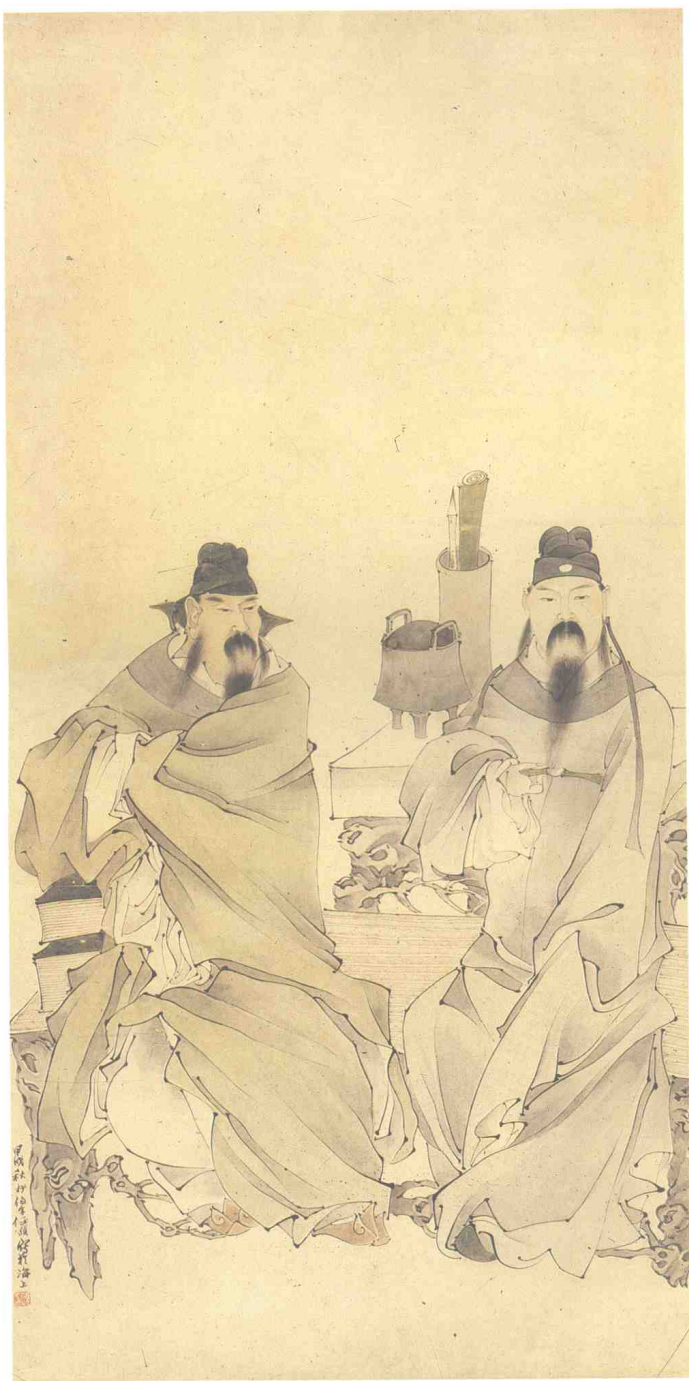
同治甲戌夏六月
吳淞伯年任頤
畫於滬

三羊开泰

苏武牧羊图

二老并坐图

國治甲戌中秋前二日伯年任寫於香中洞主

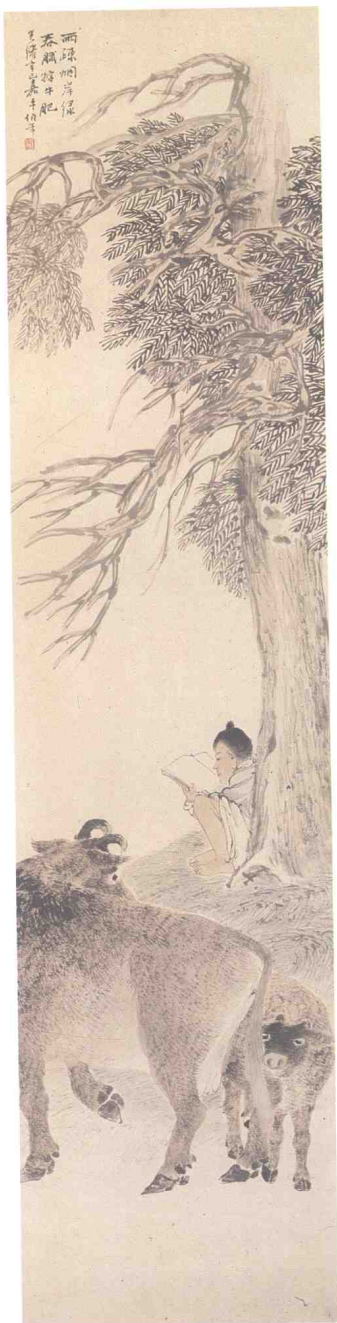

女仙图

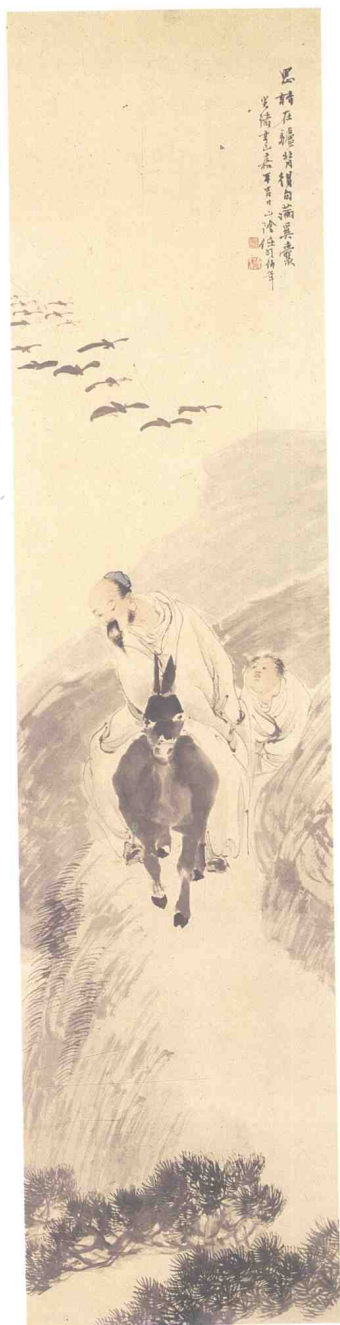
光緒元年歲在乙亥夏月他年任頓重於海上寓叻

牡丹图

疏雨牧读图（右）
 驴背寻诗图（左）

光緒戊寅夏五月伯年
任頤作

钟馗捉鬼图

春江渔父图