

中国高等艺术院校教学范本

范本传真

任伯年小品绘画

[贰]

人民美术出版社

長生有仁世大人
正之史備口未

徐柳年

● **时蔬图** 绢本设色 直径23.5cm 1895年

俗话说“萝卜白菜，各有所爱”，而竹笋则更是人们尤其是文人雅士的必啖之物。由于蔬笋自身具有清淡的本色，因此在后来被文人们借用到书画格调及其审美品评的标中，以品评书画及其创作者格调品位的高下与雅俗与否。于是在文人画家的笔下出现了量的蔬笋题材的绘画作品，以示清澹和高雅。画家任伯年的这幅《时蔬图》就是基于此理念创作的。图中用墨画青菜，注意浓淡干湿的互用与变化，用淡洋红画萝卜，最后用墨勾出竹笋并着以淡赭黄色，使色调有了多样的变化。作者在构图布局上讲究聚散，将菜与竹笋置于一处，萝卜单独画出，形成聚散结构，使布局避免了呆板，而右上方的三高低错落的款识，则使构图有了变化。

● **紫藤栖燕** 绢本设色 1888年

此图为任伯年藤萝禽鸟题材绘画中的精品，画春末夏初时节藤花盛开时的景象，画面中紫藤枝条横斜，穿插有致，紫藤花开得花团锦簇，在和风的吹拂下，摇曳生姿，极具韵律感，春燕似被这优美的景象所吸引，飞来栖立枝头，摇头摆尾，呢喃作声，想必是在唱着大好的春光。作品的构图极为自然，似是直接截取藤架之一角，未作丝毫经营，但极富画意。画法上用淡墨加赭石紫藤的枝条，注意用笔的转折与顿挫，再用石青点出束束小花，以墨绿勾细线，作为花的连接，后用饱含粉色的水笔，在石青的花簇上点厾，使画面产生团簇感，也使色调产生变化，是为“撞水”之法，显示了画家高超的艺术技巧。另外画中的款识题写颇具匠心，作者将其题写在画面右上方靠近竹藤蔓处，在视觉上造成画面紫藤成为一体的感觉，反映了作者经营布局的巧妙。

吳氏仁也上人指
德山來中秋日

山陰張氏

● **黄菊白猫** 绢本设色 25.3cm×26.5cm 1895年

此图画一菊一猫，菊黄而猫白，色调在鲜艳亮丽间取得协调。见黄色菊花，昭天的来临，花后那只白色的猫似乎发现了什么，正瞪大眼睛，虎视眈眈地盯着前方从它那微张的嘴巴似能听到发怒的低吼声。画家三笔两笔就将猫的形貌神态刻画得致，显示了高超的造型技巧。

● **桃花白头** 25.3cm×26.2cm 约19世纪70年代中期

桃花是花鸟画的常见内容，鲜艳的桃花与灵活的禽鸟相配，构成了花鸟画的永恒题材。画家任伯年在其花鸟画创作中特别钟情于桃花禽鸟，这除了桃花禽鸟的娇艳花姿美形态和生动神情能激起画家的热爱自然、热爱生活之情外，还与这两种物象特别适意花鸟画的表现，能使笔墨的功能技巧得到最大的发挥有关。此幅《桃花白头》亦属此现象。作品画桃花两枝横出画面，淡墨的用笔转折顿挫有力，淡淡的粉红色点出的花蕊雅娇嫩而不艳俗，桃枝上一白头鸟挺身而出，紧闭的嘴喙与圆睁的眼睛，透露着机灵细的线与晕染相结合，使白头鸟的形象得到了恰当的表现。鸟的头项处点以白粉，既点出了白头鸟的形象特征，又使得较为平淡的画面色调亮了起来，可谓点睛之笔，画家任伯年不愧为写意花鸟画高手。

李良仁先生雅正
丙子年伯年壬頭

● 月季飞雀 绢本设色 直径25cm 约19世纪70年代初期

此图画秋季园圃一角，一株月季昂然挺立，花朵或将谢，或含苞欲放，其旁的天竺已结出了累累果实，一只山雀自远方飘然而来，炯炯有神的目光似乎盯住了某个目标，正准备奋力一击，静谧的画面蕴含了一种紧张的气氛。

此幅作品以工笔淡彩为主，间以写意手法。花叶枝茎用细线勾出，用笔精细有力，注意花叶枝茎的结构变化，然后着以淡彩，月季花用白粉沿边缘线细细晕出，叶片着淡绿与淡赭，色阶过渡自然，被虫子啄食后的残叶刻画得尤为精细，显示了细节表现的真实。山雀的处理由工写结合的方法，以细笔勾出双翅与后尾，再用较浓的墨染出羽毛的层次，而山雀的背腹部则用写意的笔法画出，工写结合得恰到好处，毫无生硬之感，较好地表现了雀鸟的形貌神态。构图上月季与天竺的花叶布局疏密有致，枝茎穿插自然，富有变化，左上方的两行题款打破了稍嫌齐平的画面，说明画家对构图经营的再三推敲。

鹿氏范
雅儒齋
正庚辰
春仲伯

● **桃禽月色** 绢本设色 25.3cm×25.7cm 1880年

此图画月夜中的桃花禽鸟栖息图，画中桃树横出，枝繁花密，禽鸟栖立，半轮皓挂桃花间，夜色静谧，意境清幽。表现形式上，作品构图饱满，但满而不塞，布局讲密映发，能够疏可跑马，密不透风。画法上，淡墨画树枝，转折顿挫，穿插有致，桃浅红色随意点出，再用白粉水笔稍加“冲撞”，使单调的浅红有了色彩的变化。画中的表现较为别致，作者不画整个月亮，而是有意将月亮放在画面的左边，仅露出少半用烘染的画法用淡花青染出半个月亮，淡花青的色调也与夜色的主题相一致，取得了的效果。

● **芭蕉小鸟** 绢本设色 27.5cm×28.8cm 约19世纪70年代末期

此图为花鸟画的传统图式，将芭蕉、梅花与禽鸟置于同一画面，是历代花鸟画家惯用的手法，只是画家任伯年此图构图布局颇为巧妙。作者将在画中占主要面积的芭蕉置于画面后方，作衬景处理，以突出前景的梅花，为此作者还特意把款识题在芭蕉的叶子上，以增加衬景的厚重。梅花树枝则以勾勒法为之，突出枝干的转折、穿插变化，再以圈花法，在枝梢画出朵朵梅花，大有枝干横斜、梅花疏淡、暗香浮动的感觉。画上小鸟的形态较为别致，作者不画栖立，也不画飞翔，而是选择小鸟将落未落的一瞬间，似为什麼所吸引，正仰首观望，而翅膀却在不停地扇动，造型颇为生动。色调上此图用花青汁绿大笔写出芭蕉，趁湿用淡墨勾出叶脉，使色墨浑融；梅花树枝用淡墨写出，花用淡线圈出，并染以浅红色，与青绿的芭蕉在对比中形成色彩的互补，使视觉特别舒服，显示了画家调配色彩的能力。

壬子年秋月
畫堂人
畫堂人
畫堂人

● **金鱼水草** 绢本设色 25.3cm×26.1cm 1868年

金鱼与水草配伍组成的画面，中国画传统分科为水族，早在宋代就已出现，其后不乏人，佳作迭出，至晚清海派画家中长于此道者也大有人在，其中虚谷、任伯年也精创作，此幅《金鱼水草》就是任伯年水族画中之佳作。作品画池塘一角，萍藻水草随波荡漾，三条金鱼摆尾而游，意态从容，一派悠闲安逸的气象跃然画面。画法上强调色彩的对比，三条金鱼分别以黑、红、白三色为之，没骨法画成，水草萍藻以浅绿色画叶，深绿色勾筋脉，与金鱼形成色调和笔法的对比，形成了丰富的色调。画面的左上方错落有致地题有数行款识，起到了平衡画面构图的作用，虽然是小品绘画，却见出画家匠心独运之处。