

中国画家经典画库

古代部分

任伯年

河北美术出版社

中国画名家经典画库

古代部分

任伯年

主编 贾德江

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画名家经典画库.任伯年 / 贾德江主编.
—石家庄: 河北美术出版社, 2001.7
ISBN 7-5310-1646-X

I. 中... II. 贾... III. 中国画—作品集
—中国—清代 IV. J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第
031831号

(冀)新登字002号

中国画名家经典画库(古代部分)任伯年

出版: 河北美术出版社

发行: 河北美术出版社

社址: 石家庄市和平西路新文里8号

邮编: 050071

经销: 全国新华书店

制版: 北京利丰雅高长城电分制版中心

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 890mm × 1240mm 1/64

印张: 3 印数: 5000

版次: 2001年7月第1版第1次印刷

书号: ISBN 7-5310-1646-X/J·1341

定价: 30.00元

中国画名家经典画库

中国画名家经典画库·任伯年 ZHONGGUO HUA MINGJIA JINGDIAN HUAKU RENBO'ERAN

试读结束：需要全本请在线购买：www.erton.com

总策划：张晨光
主 编：贾德江
封面设计：九 千
版式设计：江 冉
责任编辑：张建斌
贺宝银
冀少峰
苑诚心
王 丰

任伯年画树长春

●丁羲元

1895

任伯年是我国近代美术史上的著名画家。像他那样才华横溢、靡不兼长、涉笔成趣的全才型画家，近代殆为罕见。其人物，神情风采生动有致；其山水，流泉清韵别具境界；其花卉，宛如“风露中折来”……他的画卷，简直像生活一般生动繁富，几与自然风云并驱了。吴昌硕称赞他的艺术“画树长春”，并一往情深地回忆说：“伯年任先生，画名满天下。予曾亲见其作画，落笔如飞，神在个中，亟学之已失真意，难矣！”真堪称为知言。那么是什么原因，任伯年的绘画艺术会达到如此“妙造自然”的境地呢？他的绘画是怎样形成的，又如何臻于成熟呢？这是饶有兴味和值得研究的问题。

任伯年1840年生于山阴（今绍兴），1895年暮冬卒于上海。在他一生短暂的56年中，却留下了那么丰富的画作，其中投射着他那个时代的色彩，传响着那个时代的回声。简直是历史的妙然契合，任伯年诞生之际，正是中国近代史的帷幕揭开之时，他仿佛是为了描绘那个时代而降临人间的。

任伯年的一生经历了近代史上一些最重大的历史事件：太平天国革命、中法战争、甲午中日战争等。他虽然没有在绘画上直接反映这些重大的历史事件，但是他的思想，却接受了近代史的战斗洗礼，他的内心经常翻卷着不断涌起的波澜。1868年冬，任伯年移居上海，寓沪近30年，

三友图 / 任伯年

以终其生。因此，任伯年绘画的发展和成熟与上海的崛起是分不开的。由于鸦片战争后上海的对外通商和沦为租界，以及太平军向东南的进军，上海人口激增，江浙等省地主官僚、富绅巨贾，争趋沪滨，各地大量的资金财宝、文物书画，聚集沪上。由此，一个本来较为平静的渔港获浦，几十年间，一跃而为中国乃至亚洲的商业中心，出现了“沪上繁华，远逾昔日”的奇迹。“而以砚田为生者，亦皆于子而来，侨居卖画”。本来画家无多的上海，一时竟成了画坛之重镇。任熊、张熊、赵之谦、胡公寿、虚谷、任薰、任伯年、蒲作英、钱慧安、吴昌硕、吴友如等著名画家，云集上海，争奇竞艳，形成了我国近代绘画的一大流派——“上海画派”。而任伯年正是其杰出的代表。他的艺术是在这样的社会经济和画坛背景下发展起来的。

由于长期寓居上海，面对着诡谲多变的十里洋场，饱看着租界的风衰俗怨，任伯年的思想和艺术也经历着深刻的变化。他不断地画诸如《钟馗》《苏武牧羊》《风尘三侠》《干莫炼剑》等作，“有感于斯，常绘其图”。他笔下的苏武，形象高大伟岸，堂堂正气，独立不移，寄托着画家的爱国情思，同时也表现了他那“身居十里洋场，无异置身异域”的感喟和抗争。任伯年画的数十幅雄伟多姿、威风凛凛的钟馗，造型绝无雷同，却都抒发了画家忧郁、悲愤的情怀，是对社会现实的奋斗、冲决、绝叫和反抗。而他晚年画的《女娲炼石》《寒林牧马》《故土难忘》等作，则更深一层地蕴蓄着画家爱国的激情。任伯年后

严寒图象·任伯年

期山水花鸟画中经常表现的浩荡的风势,以及诸如许多幅《听秋图》中画的所向披靡的疾风,正是他块垒难平的心境的写照,正是这种激越的情调和他早期绘画中宁静平和的气氛形成了鲜明的对照。任伯年生活在一个灾难深重的动荡的年代,也是人民革命蓬勃兴起、可歌可泣的战斗的年代。正是这个时代造就了19世纪的杰出画家任伯年。

除了社会历史条件之外,任伯年绘画的发展还与民间艺术有着天然的联系,他的绘画发轫于民间。他幼承家学,从其父任淞云学“写真术”,练就了敏锐的观察力和背摹默写的技艺。浙东的山川风光和古越悠远的历史,启发了画家幼小的心灵,启示着他的诗情和表现在后来绘画中浓厚的历史感。他青年时代辗转生活于绍兴、宁波、杭州、苏州等地,这些都是民间艺术渊源很深的地方,任伯年从中不断受到熏染、陶冶。到上海后,他生活在民间工艺品荟萃的豫园近旁,并醉心于民间紫砂茗壶、酒甌器皿的制作,又从事泥塑,触发画意,日日乐在其中,以致“画事为废”。任伯年的双手经过摩挲立体事物的训练,这种入俗的情怀、透彻的立体领悟和生动的空间感受,必然会通过毫端,贯彻到他的画面深处,渗入到线描笔墨之中。任伯年走着一条与明清士大夫画家完全不同的艺术道路。

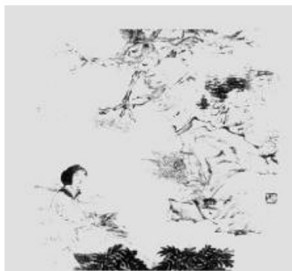
任伯年同时也继承了我国绘画的优秀传统,他的绘画是介于民间艺术和文人画之间的一种新创。他早期的绘画,特别是人物画,受任渭长、

任阜长影响较大，“任家昆仲老莲派”，学的是陈洪绶“躯干伟岸”“超拔磊落”的画风。后来到了苏州和上海以后，博取了吴门画家和扬州画家之长，画风渐趋变化，在上海这一国际性商业大都会的社会政治经济条件下，逐渐将文人画的优良传统与民间艺术融会起来，将高古典雅与稚拙朴茂熔于一炉。特别是“中年以后，得八大山人画册，更悟用笔之法，虽极细之画，必悬腕中锋，自言‘作画如颐，差足当一写字’”。这是任伯年画风转变之一大契机。上海本来就是文人渊薮、墨缘深厚之所在，向有“渲染丹青，刻画金石，以争长于三绝”之风尚。任伯年继承了海上绘画的这一传统，着意于“用笔”，注重金石情韵，因此笔墨化腾，终于脱略了陈老莲、任渭长的笔蹊。大约在45岁左右，形成了他自己雅俗共赏、清新隽逸的独特风格。他的人物、花鸟、山水都有着由工而写，渐趋豪放奔逸的发展过程。如花鸟画，就工丽而言，是继承了北宋的双勾白描，直至恽寿平的没骨法传统，从率意来说，同时又融会着白阳、青藤、八大、石涛以来水墨淋漓的画风。特别是他得意于新罗山人的“尖新”“浏漓顿挫”，在写生基础上，形成了他独擅的兼工带写、明快温馨的格调。

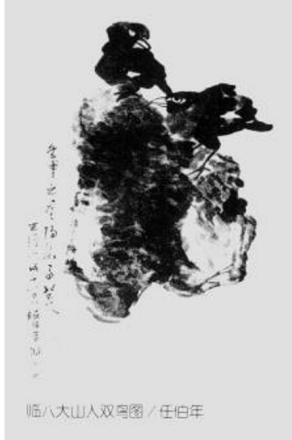
任伯年固然是一个早慧的画家，但他艺术的成熟，并非倚恃“天才”，一蹴而就，而是经历过艰辛的历程。“山阴行者真古狂，下笔力重金鼎扛”，然而却来自“忍饥惯食东坡砚，画水直翦吴淞江”（吴昌硕《十二友诗》）。可见其作

孙公进食图 / 任伯年

流纱图草稿 / 任伯年作

临八大山人双鸟图 / 任伯年

画之苦、之勤。他每天要在灯下勾一厚叠画稿。由于在上海“鬻画为生”，画商的催索，他不得不多画、快画。他每喜一天中画同一画题，如今天画燕子桃花，就都画燕子桃花，明天又都画白头翁，似“流水作业”一般。因此他的技艺达到娴熟以至烂熟之境。而有时又不免因过于甜熟而失诸率纵和浅浮。但他真正作画，他的大作、力作，则都极为严肃认真。平素外出，每喜带一本小账册之类的手折，遇有可画之物，或别具特点的人物形象，辄随笔记于小折上。在如此重视生活感受的基础上，任伯年临画之际，仍得反复默想，养气蓄势，“亟费构思”。他往往于午后躺在竹榻上，一边吸着烟，一边将画纸悬于墙上，一遇有得，即取下画纸，临案挥毫，“疾如风雨”（《海上画语》）。因此他的画气势奔放，墨沉淋漓。任伯年的用色打破了传统的格局，赋色浓丽，善于用水、用粉，色阶丰富而谐和多韵味。“表现精深华妙的色彩新境，为近代稀有的色彩画家，令人反省绘画原来的使命”（宗白华）。然而殊不知他这些音乐一般珠玉生辉的色彩，却每每是在深夜的油灯下染就的。而且任伯年的画案，“尘埃往往堆满色碟”，而他赋色仍然那般明净、高雅，妙处在于兴会了。任伯年真正具有诗人的气质，他的画很少题诗，然而却诗情洋溢。他似乎有着永不衰竭的创作欲。他作画往往是创作激情酝酿到不可遏止，在非画不可时才提笔快写，如同作诗，绝无矫作搜寻，而却佳句碰手。这种不经意之间的激情流露，下笔自然神妙。如

他画《岑铜士像》，是“煮雪夜谭”，“漏下二鼓，烛已见拔”之际，左手“折纸蘸油燃火”，右手趁兴挥运，“不顷刻而成”。因此他的画特别散发着浓郁的诗意、抒情性。任伯年到上海后，接触到西方绘画的影响是不言而喻的。如他曾在土山湾的图画馆从刘德斋学过西画。但是任伯年是立足于民族的绘画传统之上，真正融化着外来的技艺。正如大匠运斤，全无斧凿之痕，他的绘画似乎并不感到是接触过西洋绘画似的。特别是他越到晚年画得越是奔放，而造型总是那般准确，结构转折掌握得那么好，无疑是得之于平时的写生和西画的借鉴。

总之，任伯年的“笔无常法，别出新机”，是很值得研究的。他将艺术的根真正深扎到中国艺术的民族传统之中，从民间艺术、古典绘画和元明以来的文人画以及西洋绘画等广泛地吸收融会，旁搜远绍，破格创新。他和上海画坛的许多著名画家一起，以生动泼辣的写意花鸟和人物画为主体的新画风，与正统派陈陈相因的复古拟古画风相抗衡，终于冲出了明清以来的重围，将中国绘画推向新的发展阶段，推进到近代。他的绘画艺术，敢于走“俗”的路，真正博得了雅俗共赏，“芳誉遥驰，几穿户限，屠沽俗子，得其片纸以为荣”（《淞南梦影录》）。他的艺术，不惟适合而且提高了他们的审美情趣。因此，他的周围，有着无数市民大众。“只因为有了这一片和声，艺术家才成其为伟大”（丹纳《艺术哲学》）。

任伯年的艺术之树是长青的。

芭蕉红叶图 / 任伯年

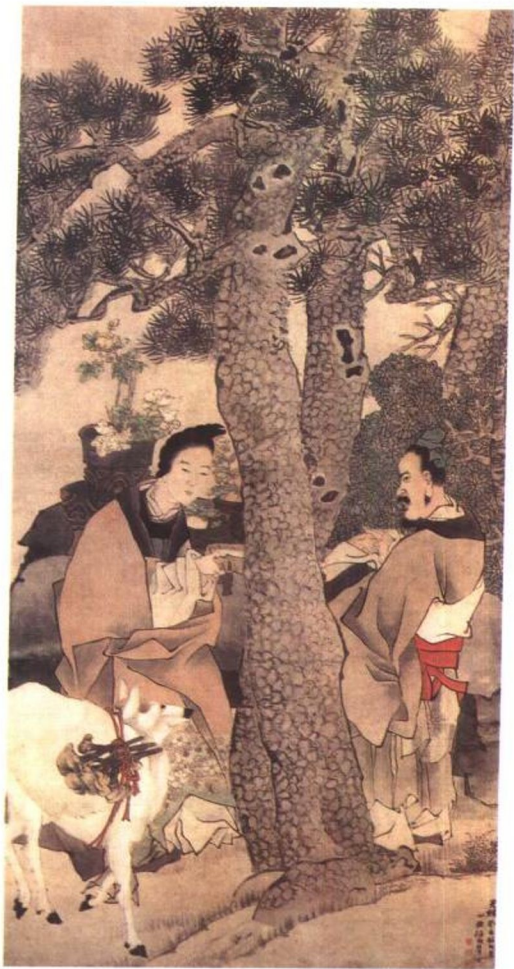
图版 ▶

图版目录

白鹿松贞图轴	1	风尘三侠图	33	东津话别图	70
献瑞图	3	风尘三侠图	34	石农小像图轴	72
钟馗图轴	4	风尘三侠图	34	佩秋夫人小像图轴	73
女媧炼石	5	风尘三侠图轴	38	高崑之像图轴	74
松阴论道图轴	6	仿老莲人物图轴	39	小红低唱我吹箫	77
人物册页	8	饭石先生像	40	桃源问三津	77
承天夜游图	9	道家炼石图	42	干莫炼剑图	78
梅妻鹤子图	9	幽篁独坐图轴	44	神婴图轴	79
驴背吟诗图(纨扇)	11	钟进士像图轴	45	柳溪游艇图	80
祝翁呼鸡图	13	弄璋仕女图轴	46	梧桐仕女图	80
麻姑献寿图轴	14	礼佛图	47	寒林牧马图轴	82
李广射石图轴	16	斗梅图轴	49	女仙图轴	83
苏武牧羊图轴	17	仕女(纨扇)	50	人物册页二开	84
佚名肖像图轴	19	群仙祝寿图通景(十二屏)	51	玉局参禅图轴	85
何以减肖像图轴	20	茂叔爱莲等(扇面二帧)	62	羲之爱鹅图轴	86
咏之五十岁小像图	21	米颠拜石(纨扇)	63	投壶图轴	87
东坡玩硯图轴	22	麻姑献寿图	64	老子授经图	88
秋郊射禽图	24	关河一望萧索图	64	寒林高士图	90
临窗观梅图轴	25	高崑之先生小像图轴	65	松阴高士图	90
屏开金孔雀图轴	26	紫气东来图	66	钟馗拔剑图	91
赵德昌夫妇像图轴	27	胡公寿夫人像图轴	68	佛像图轴	92
丹桂五芳图轴	29	葛仲华像图轴	69	清溪游艇等(扇面四帧)	93
羲之爱鹅图轴	30			焚香告天图轴	95
听风图(纨扇)	31			深山观泉图	97
麻姑寿星图轴	32				

图版目录

次中鸡谈图 -----	98	竹石双雀 -----	120	枇杷栖禽图轴 -----	149
行旅图 -----	100	藤萝鸣雀图 -----	121	寒塘归鹭图 -----	150
钟进士斩狐图轴 -----	101	棕阴群鸡图 -----	122	桃实双禽图 -----	151
拜石图轴 -----	102	把酒持螯 -----	123	绣球芭蕉图 -----	153
霜崖眺雁图 -----	103	猫戏图 -----	123	双鸡牡丹图 -----	154
林逋携鹤图 -----	103	九思图等花鸟二条屏 -	124	花卉册页二开 -----	155
张益三像 -----	104	蟠桃寿带图轴 -----	126	雉鸡玉兰图 -----	156
桐阴仕女图 -----	105	紫藤栖禽等四条屏		春花瑞鸟图轴 -----	157
严子陵垂钓图 -----	105	-----	128	花卉图 -----	158
无香味图 -----	106	藤萝鹌鹑等二条屏 ---	130	菊蟹图 -----	158
山水人物图轴 -----	107	松鹤图 -----	131	朱竹图轴 -----	160
仿吴镇山水图轴 -----	108	花鸟 (团扇二帧) ---	132	芭蕉燕子图 -----	161
看云图 -----	109	日利大利图轴 -----	134	猫竹石图轴 -----	162
秋山策杖图 -----	109	四季平安图轴 -----	135	牡丹猫石图轴 -----	163
溪山观泉图 -----	110	三阳开泰图轴 -----	136	牡丹孔雀等四条屏 ---	164
新秋浴鹅图 -----	111	柳阴八哥等册页三开 -	137	花鸟 (团扇) -----	166
寒江幽鸟图 -----	111	紫藤栖禽图轴 -----	139	柳燕图等二条屏 ----	167
牡丹图轴 -----	112	花鸟通景屏 -----	140	枇杷猫雀 -----	168
藤花鹦鹉 -----	113	牡丹孔雀图 -----	142	枇杷双鸟 -----	169
蜀葵双鸡图 -----	114	桃花双燕图 -----	142	鸡石图 -----	169
天竹雉鸡图轴 -----	115	牡丹飞禽图轴 -----	143	花阴小犬图 -----	170
凌霄松鼠图 -----	117	红芍药图 -----	144	折枝花鸟等 (扇面十帧)	
幽鸟鸣春图轴 -----	118	芭蕉梅雀图轴 -----	145	-----	171
天竹栖禽图 (纨扇) --	119	花鸟四条屏 -----	146		
紫藤燕子 -----	120	荷花图 (团扇) -----	148		

NO.1
白鹿松图轴
纸本设色
238.7cm x 119cm

