

任
率
英

REN SHUAIYING
A 100-YEAR RETROSPECTIVE
TO THE NATIONAL ART MUSEUM
OF CHINA

任 率 英

百 年 回 眸

中国美术馆 编

人民美術出版社

REN SHUAIYING

A 100-YEAR RETROSPECTIVE TO THE

NATIONAL ART MUSEUM OF CHINA

任率英

百年回眸

中国美术馆 编

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

任率英百年回眸/中国美术馆编.--北京:人民美术出版社, 2011.4
ISBN 978-7-102-05558-9

I.①任… II.①中… III.①连环画—作品集—中国—现代②年画—作品集—中国—现代③工笔画—作品集—中国—现代④速写—作品集—中国—现代 IV.①J228②J222.7③J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第068413号

任率英百年回眸

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 潘彦任

责任印制 文燕军

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011年4月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 25.5

ISBN 978-7-102-05558-9

定价: 450.00元

版权所有 翻印必究

任率英百年回眸暨捐赠作品展

总 策 划：范迪安 马书林

展览组委会：范迪安 游庆桥 马书林 梁 江
谢小凡 胡 伟 王晓梅 裔 萼
崔光武 张 晴 郑 芸 孟庆丽
何 林 韩劲松 王 春 徐沛君
于 歌 孙 亮 杨应时 庞桂馨
任梦璋 任梦龙 任梦熊 任梦云
任梦虎 任梦强 任 萍

时 间：2011年5月5日至5月16日

地 点：中国美术馆

支 持：中国文学艺术界联合会

中华人民共和国文化部艺术司 非物质文化遗产司

主 办：中国美术馆 中国美术家协会

人民美术出版社

《任率英百年回眸》画集

主 编：范迪安

执行主编：马书林

责任编辑：王晓梅

编 辑：汤林丽 任 萍

摄 影：王书灵

总目录

序言

图版目录

图版

文献

年表

后记

任率英的艺术创造

王文章

时间的消磨，不仅不会使真正有价值的艺术珍品黯然失色，反而是愈见光彩。著名画家任率英以年画、连环画的杰出创造，为我国当代美术营造了一座璀璨斑斓的艺术宝库。从任率英的作品中，我们看到他那一丝不苟的创作态度，看到他那高超神妙的创作技法，看到他那融民族传统审美趣味和新时代审美趋向于一体的独特审美把握，这些都融汇为他具有鲜明个性特征的艺术呈现和创作特色。他的绘画，以通俗的画种而见文化品格之高，以小的画种而见艺术天地之大。任率英先生离开我们已有二十余年，但他创造的众多艺术形象仍栩栩如生地活在美术的长廊里，他艺术创造的精粹性更为人们所珍视，他对民族绘画艺术的贡献也更为人们所肯定。

任率英从艺六十余年，主要以工笔白描和工笔重彩创作出5000余张连环画、年画作品，还有其他不少中国画作品。到了晚年，他又以极大的毅力，绘制放大《古百美图》和《八十七神仙卷》并赋色，使中国古代绘画珍品再现工笔重彩神韵。任率英的创作以民族性、大众性和艺术的精妙境界而受到人们广泛的喜爱，真可谓雅俗共赏。他的年画和连环画印数都很高，像年画《百岁挂帅》累计印数达400多万张，他的九种年画作品，一次性印数曾达到1700万张。由此可见他作品受到人们欢迎的程度。

任率英的作品，大都取材于中国历史故事、古典小说、传统戏曲、古典诗词，也有表现现实生活的题材。无论何种题材，他都十分注意表现人物的思想感情和个性特点。他谈自己的创作经验时，强调绘画要“注意不同的形象和性格特征”，指出“同类型形象，但性格和长相却各不相同。”如他画年画《百岁挂帅》中的十二女将，都画得俊美矫健而又各具个性特征；画连环画《秋江》将陈妙常、潘必正的性格刻画得活灵活现；画连环画《白蛇传》，他对“白娘子、许仙、小青和法海的个人性格作深刻分析，根据四个主要人物的性格特点刻画头像。”他画年画《嫦娥奔月》、连环画《鲁智深》等，也都是先从研究人物的生活经历、性格特征和在特定环境中的思想感情入手，然后确定人物形象的造型特点及如何表现。他在《琐谈古典人物画的生活经验》一文中说，即便画古典人物画，也最好能到故事发生的地方深入群众，了解地域特点、风俗人情、人物性格及有关传说、古迹等，也要寻找符合故事要求的人物形象和景物，记录下来作为素材，以便同从文学作品、历史记载、资料考据等材料里来的间接生活相结合而进行艺术创造。画历史人物，不但要研究人物的社会身份、思想情感、性格特征，还要研究其生活习惯和周围环境（诸如服饰、发型、用具、陈设和庭院楼阁、花草树木等），使其既符合主题要求，又具有必要的历史真实性。任率英绘画中的一个又一个鲜活生动的人物形象，就是因为灌注了作者源自观察体验而又发乎内在情感和心智的充沛的艺术情思，才使之具有了活泼的生命力和鲜明的个性特征。

任率英艺术创造的卓越成果，还得益于他高超神妙的艺术表现技法。任率英工于仕女画，深谙古典的传统技法，尤其是工笔重彩方面的艺术造诣尤令人称道。但不止于此，他的绘画还因为对中国民间绘画和西方绘画的表现方

法兼收并蓄，而使人物形象愈加饱满充实，作品愈加洋溢明丽清新的气息。看他的年画，翻看他连环画的任何一页，画面构图的讲究，用笔的流畅生动，设色的准确和谐，愈审视愈觉尽臻其妙。挥纤毫之笔，妙墨落素，应手随心，宛若神巧，不由人不叹服。绘画六法之气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传模移写，都见作者匠心。看任率英的作品，给人留下鲜明突出印象的还有他绘画线条的表现力。中国画的线条是创造艺术形象和表达艺术意境的重要手段，任率英具有娴熟、高超的线条运用和塑造形象的能力。他的作品线条工细、准确、潇洒、飘逸、遒劲、流畅，令人赏心悦目。当然这是有意味的形式。著名美术理论家伍蠡甫谈线条与绘画意境的关系有云：“意境的抒发过程，同时也是笔下线条的盘旋、往复、曲折、顿挫以及疏荡、绵密、聚散、交错的过程。线条的每一运动和动向，都紧扣着每刹那间心境的活动。”（见《中国画论研究》，北京大学出版社）借用这段话来说明任率英绘画中线条运用的价值，再准确不过了。同时，他在高超线描基础上娴熟运用工笔重彩绘画技法创造的艺术境界又另具一格。先生晚年呕心沥血绘制赋色的《古百美图》和《八十七神仙卷》，并非原样摹绘，而是进行了新的艺术创作，画幅增高、扩长，人物形象刻画更为生动，增补树木、花草、动物及环境场所，人、景、物交融呼应，赋色冷暖、深浅有致，浑然天成。著名书画家启功赞《古百美图》曰：“观者披图如见宋元妙迹。”任率英绘制赋色的《八十七神仙卷》，也同样堪称今人工笔重彩的经典杰作。

任率英以深厚的功力承续传统，而又勇于探索创新，他和同时代的杰出艺术家共同赋予当代年画新的艺术面貌，并把连环画艺术发展到一个新的高峰。任率英和同道艺术家的创作成就，标志着当代年画、连环画艺术创造所达到的境界，他们的作品超越时代审美趋向的变化，仍然可称为今天艺术创作的经典。任率英是其中的佼佼者。他表现的题材和塑造的家喻户晓的人物形象，他的作品展现的民族气概和民族精神，也仍然以强烈的艺术感染力影响着今天的读者、观众。他作品的艺术魅力来自哪里？无疑，首先是精湛的艺术技巧呈现的精美的艺术创作。但他作品洋溢的清新时代气息，画中人物充盈的生命活力，则更多得益于他灌注其中的真挚情感。任率英说，绘画“首先就要热爱生活，爱人民，这是画家的情感问题，有情感艺术才有生命力。”纵观任率英的艺术人生，为人民而画，画为人民，是他的宗旨。唯此，他才锲而不舍、始终如一，在把握时代和大众的审美趋向中展现自己的才华，以独特的艺术创造贡献于时代和人民。

当今，我们已进入新的社会发展时期，文化形态的多样性和文化产品的丰富性自是今非昔比，在一个文化消费日趋兴盛的时代，人们更是强烈呼唤和渴盼有更多经得起时间消磨、耐人寻味的经典作品出现。杰作的出现需要有不趋时不趋利的纯粹的艺术家的精心创造。在这样的背景下，我们来看任率英的艺术创作，它们在今天仍然投射着时代新意，令人敬佩。最近在中国美术馆将再一次举办任率英作品展，在欣赏这些精品杰作的同时，我相信很多人会从心底生发对这位当代杰出艺术家的钦敬之情。人们经过时间考验之后的热爱，应当是对艺术家最高的嘉奖。

格调高雅的时代新象

范迪安

由中国文学艺术界联合会和中华人民共和国文化部艺术司、非物质文化遗产司支持，中国美术馆、中国美术家协会和人民美术出版社共同主办的“任率英百年回眸暨捐赠作品展”于2011年5月在中国美术馆举办，展出任率英先生自上世纪40年代至晚年不同时期创作的中国画、年画、连环画以及创作画稿约200幅，在回顾和品味任率英先生60余年艺术创作的历程和风采的同时，也为我们呈现了20世纪中国新年画、连环画艺术发展的一方缩影。

展览举办之际，任率英的子女向国家慷慨捐赠了他生前创作的连环画、中国画及连环画画稿等一批艺术珍品，由中国美术馆永久收藏，家属的捐赠体现了为国家美术事业无私奉献的高尚品格，在任率英百年诞辰之际，具有特别的意义。

任率英先生自幼喜爱绘画，在传统艺术和民间技艺的启迪下，在徐燕孙先生的指导下，脚踏实地投身于工笔重彩人物画的研习和创作中，在工笔重彩人物画领域辛勤耕耘、沉潜探索，在继承传统技法的基础上注重创新，创作了许多优秀的作品。

任率英先生的作品大都取材于中国历史故事、古典小说、传统戏曲、古典诗词等传统历史题材，充分发掘环境特征和人物性格的同时，更充满了对现实生活的感受和发现，在对传统技法的继承和情感的传达上，他寄注了一种真切的人文关怀，表达出对历史的观照和美好理想的赞扬。他的不同时期的作品呈现出鲜明的个性特征和时代特色。作品以独特的视角和造型、以绚烂而典雅的色调，表现出他质朴的性情和执着的心灵。

任率英的艺术创作鲜明地体现了顺应时代发展，反映时代生活，贴近人民群众审美需求的特质。他年轻时期的作品已透露出研习传统中国画风格的良好技艺，新中国成立之后，他和所有老一辈艺术家一样，在走进新时期的火热生活中形成新的艺术理想。在50年代到60年代全国画坛的“新年画创作运动”中，他紧扣表现大众生活的现实题材，画出了《军民一家》、《送戏到村》和《送书到村》等作品，以平实真切的叙述方式，着重

表现劳动人民的新生活和他们积极健康的形象。与此同时，他也更钟情和醉心于传统题材的描绘，充分运用民间形式，并借鉴其他画种的表现技巧，注重人物的造型和在特定环境中的思想感情，使人物的形象和性格特征洋溢着时代生活气息。他创作的《穆桂英》、《梁红玉》、《花木兰》、《岳云》、《二湘》、《西施》等大量作品，都以家喻户晓的中国故事与典型人物为主题，画出了神形并茂、意境清新、格调高雅的时代新象。他于1955年创作的《嫦娥奔月》，尤为值得称道，一经问世便广为传布，深得人民群众喜爱，可谓其艺术创作道路上的代表之作，并成为新年画创作的经典。

任率英的连环画创作，一改黑白单线勾描的单调形式手法，较早尝试将中国画中的线描和工笔重彩技法灵活运用于连环画造型，如《白蛇传》和《桃花扇》，作品分别以民间传说和戏剧故事为题材，在情节、造型和场景安排上，着重突出人物的性格和故事发展的转承启合，将叙述性的故事情节与艺术的形式美感相结合，使通俗的“小人书”含有艺术美的文化价值，为连环画艺术的发展作出了重要贡献。

直到古稀之年，任率英仍坚持不懈进行艺术探索，以《古百美图卷》将自己的工笔画创作推向创作的顶峰，画面的构图布景、人物组合、造型创意、勾描设色既有徐徐展开的连绵情节，更有精微丰妙的细节，既体现了时代的、文化的角度和眼光，更偏重于心灵的、精神上的艺术追求，这件历时3年而成的工笔大作，为中国画工笔画的历史增添了有极高艺术质量的篇章，也映照出任率英艺术的隽永光辉。

在任率英先生诞辰百年之际，举办本次展览，展开他为艺术、为大众不懈耕耘的艺术人生，是为了让今天的人们激赏经典，感念先贤，承继精神，力行创造。在此，我谨代表中国美术馆向任率英先生及其子女致以崇高的敬意和衷心的感谢！

祝展览圆满成功！

2011年4月

图版目录

13	携子游春图	57	天女散花
14	婴戏图	58	桃花扇
16	钟馗醉酒	66	昭君出塞
17	钟馗图	73	红线盗盒
18	军民一家	74	天上人间
19	货郎图	75	蝴蝶杯
21	将相和	85	荀灌娘
28	村妇	87	蝶恋花
29	老农	89	送戏到村
30	钢铁工人范忠	93	送书到村
31	炼铁部王俊傑同志	95	花木兰代父立奇功
33	白蛇传	97	梁红玉击鼓战金山
43	秋江	99	穆桂英挂帅破天门
53	嫦娥奔月	101	红娘子起义赴疆场
55	洛神图	102	两破童贯

105	百岁挂帅	141	踩球舞
106	岳云	142	岳飞
114	钟离剑	143	踩球舞蹈图
117	虹桥赠珠	145	八大锤
119	盗仙草	146	穆桂英
121	二湘	147	飞天图
123	西施	148	秦良玉勤王图
125	汉明妃	149	前出塞诗
127	文成公主	150	吹箫引凤
129	蔡文姬	151	大富贵亦寿考
131	长坂坡	152	钟馗图
133	虎牢关	153	公孙大娘舞剑图
135	百子图	154	古百美图
137	青梅煮酒论英雄	155	宫女拉纤图
139	贾宝玉神游太虚境		

图 版

携子游春图

82.5cm 23cm

工笔重彩

1942年

婴戏图（之一）

28cm 28cm

工笔重彩

1947年

婴戏图（之二）

28cm 28cm

工笔重彩

1947年

钟馗醉酒

90cm 40cm

工笔重彩

1947年