

重温先贤

CHONGWEN XIANXIAN

刘西京解析任伯年

◆作品集◆

河北出版传媒集团
河北美术出版社

重温先贤

CHONGWEN XIANXIAN

刘西京解析任伯年

◆作品集◆

河北出版传媒集团
河北美术出版社

责任编辑：张 静 张 宏

责任校对：齐少楠

装帧设计：王倍佳 吴立刚

图书在版编目（C I P）数据

重温先贤——刘西京解析任伯年作品集 /
—石家庄：河北美术出版社，2015.7
ISBN 978-7-5310-5575-4

I . ①重… II . ①刘… III . ①艺术史—爱尔兰
IV . ① J156.209 ② TU-095.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 118084 号

重温先贤——刘西京解析任伯年作品集

刘西京 著

出版发行：河北美术出版社

（石家庄市和平西路新文里 8 号 邮编：050071）

电 话：0311-85915035 85915045（传真）

网 址：<http://www.hebms.com>

制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：石家庄真彩印业有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：5

印 数：1~1000

版 次：2015 年 8 月第 1 版

印 次：2015 年 8 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

刘西京个人简介

刘西京，常用名刘锡庚，号老西子。1950年生。1976年毕业于山西大学美术系。2000年结业于南京师范大学美术学院研究生课程班。2005年结业于北京中国画研究院首届高研班杜滋龄工作室。

任伯年（1840年～1895年），名颐，字次远，号小楼。浙江山阴人。长期寓居上海，以卖画为生，布衣终老。

任伯年是一位全能的绘画天才。他人物、山水、花鸟画全精；工笔、写意全能；文人、院体、宗教、民间四大流派全通。且能融入西法，在中国人物画史上起着承前启后的作用。任伯年的人物画早年师法陈洪绶、费晓楼、任熊等人，后练习铅笔速写，变得较为奔逸，晚年吸收八大山人和华嵒笔意，更加简逸灵动，使得画中人物形神毕现，创造出了一种清新流畅的独特风格，把传统的中国人物画发展到了一个新的境界。黄胄赞任伯年：“以人物最精，山水花鸟亦自创道路，为三百年来之高峰。一览群山奇峰突起，悲鸿最是倾倒。”

任伯年人物画的特点有四：一是题材广泛。无论是人物肖像、佛道神仙、英雄高士、仕女儿童、市井人物无不属于他的表现内容。二是大多画中人物、山水、花鸟并置，又有动物相伴其中，使人感到奇景异常，展现出了大自然的秀美和旺盛的生命力。三是任伯年幼承家学，精熟于传神写真，后在上海研习过素描、画过人体，又常年勤于写生，所以画中人物造型准确，内在个性鲜明生动，具备了现代人物画的造型特征。四是任伯年成熟时期的作品大都以行草入画，以气带笔，气脉相连，给人以胸有成竹、兔起鹘落顷刻即成的利落感，线条的个人特点十分突出。为了表现线条韵律和节奏，他不受客观形体的羁绊。如在衣纹的表现上，他画的衣服似衫非衫，似袍非袍，反而把人物映衬得格外有神。他用线出神入化，在抑扬顿挫、刚柔粗细的变化之间，洋溢着使人奋发向上的激情。虚谷赞曰：“笔无常法，别出心机，君艺称绝也。”

学习任伯年的人物画，要同时有几方面知识的储备与积累：

一、要研习素描。千万不要把素描等同于画光影。看看西方大师丢勒、伦勃朗、安格尔、德加、珂勒惠支、费欣等的素描，你就会知道它是多么的底蕴深厚和形式多样。素描不仅教会你能准确地画出物体的结构、质感和量感，它还告诉你哪里该“简”，哪里应“繁”，哪些要“含蓄”，哪些需“张扬”。有了这些因素，画面才能不平不薄，才经得起琢磨，才有看头。素描的功效不止于此，它还使你用最便捷的方法，把自己的思想物化成画面。在点线面和黑白灰的构成中，或是韵律节奏的动感，或是谐和安定的静感，在反复勾画涂抹中为最后的正式创作进行尝试，探索出画家独特的个性。《海上画语》记载：“伯年作画，煞费构思。灰稿是打了又改，改了又打，还得张起来，躺在烟馆里，再三看过。”任伯年的肖像画中素描因素很多，许多精细部位的处理就和丢勒、荷尔拜因的方法暗合。他的那些水墨淋漓的没骨作品，也与伦勃朗的水墨素描有异曲同工之妙。历史上许多伟大的画家，都认为素描是艺术的灵魂、绘画的生命。作为一个当代画家，在研习传统绘画的同时，应从西方素描中吸收其优点，来丰富我们线描与皴法的表现，创造出中国人物画的新高度。

二、要练习山水和花鸟。山石树木在任伯年的画中起着重要作用，画面的气氛全靠它们烘托以达到感人的效果。如《独立苍茫》中的危崖乱石，《关河一望萧索》中的芦草浅滩，《梅边携鹤图》中的梅花仙鹤，《柳溪迎春》中的杨柳枝条，自然景物在他的笔下和他画中的人物一起呈现出一派祥和统一的勃勃生机，让观者有身临其境之感。许多能把人物画得很棒的画家，在人物周边补一些不是很讲究形体结构的景物，如藤条石头、枯枝乱草等，这些本应在画面中很具绘画感，很能让画出彩的东西，若没进行过专门训练就会很不适应，无从下手。山水花鸟法理博大精深，具有最丰富的技法语言和最深厚的美学理论。学会山水花鸟，不但能给人物画增光添彩，而且在审美观念上也会得到提升。

三、要学习行草书。选一本心仪的古代行草大师的字帖终生临习，让大师时时在你身边，告诉你什么才是高质量的线条，提醒你如何才能在轻重缓急的书写动作中抒发自己的情感，它让你懂得抽象的美，让你在绘画上事半功倍，不知不觉中走进更高的层次，使你的绘画更有品位。

四、任伯年的人物画中常有动物相伴，这样不但贴近生活，还给画面增添了情趣与生机。出现频率较高的动物有牛、驴、马等。术业有专攻，此几种动物非专门练习不可能画好。我就在画牛驴上下了二三十年的功夫。

在学习任伯年的过程中，找一些同他画风相近或相悖的当代优秀画家的作品进行学习，不失为对任伯年画法学习的一种补充。好处一是在比照之下更能显现出任伯年的特点与不足；二是开拓了绘画视野，丰富了表现方法；三是让漫长时间寂寞枯燥的学习过程变得“好玩”，增添了一些兴奋点，学习也就会更有效率。我在多年的人物画学习中就是这样做的。

临摹有实临、背临、意临和临意，应该交替进行。在后面的例图中我展示几幅这类的习作，以供参考。

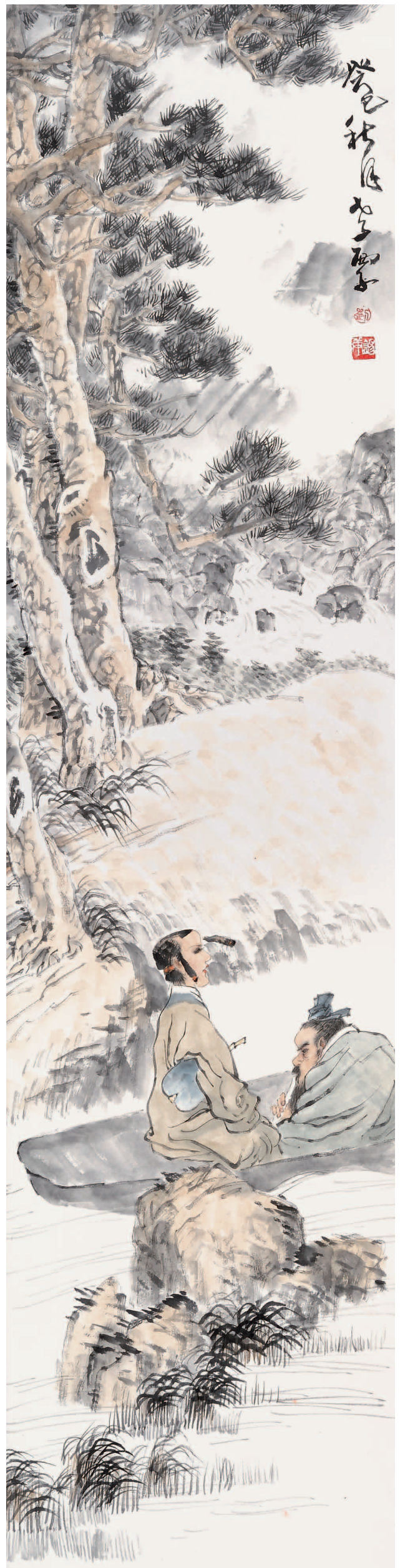
时代在发展，需要适当的艺术演变来配合这个不断变化的时代。学习任伯年，就要学习他站在时代潮流前列敢于创新的精神。虽然中国画讲究传承，但在学习的过程中一定要纳入现代的审美情趣，要摹古而能出新。方增先说：“临摹若随自己体会去画，画出来的东西既是他的，又是你的。”黄胄在临摹任伯年的《锺馗》图中题写：“任伯年善于吸取前人稿本成为自家作品。其锺进士粉本有阜长、渭长者，亦有明清者，甚至民间画工稿本，至任伯年笔下大放光彩。有清一代多泥古不化者，伯年吸取前人之长，独树一帜，而为一代宗师。”吴冠中也曾这样为青年画家指点迷津：“你一定要穿着大师的拖鞋走一走，然后把拖鞋扔了，在穿和脱的过程中，你就会找到自己。我就是这么走过来的。”

二〇一五年谷雨写于庄上槐岭

目 录

小红低唱我吹箫 / 01
高秋图 / 02
踏雪寻梅图 / 03
麻姑献寿 / 04
寻梅图 / 05
寒林高士图 / 06
献寿图 / 07
寿禄图 / 08
牧牛图 / 08
登高图 / 09
桐阴清暑图 / 09
听松图 / 10
寒林牧马 / 11
远望图 / 12
轻舟行 / 13
秋实图 / 14
采芝图 / 15
鹤舞 / 16
瓜棚话沧桑 / 17
夜读图 / 18
长啸图 / 19
丰乐图（仿黄胄、杜滋龄、李宝峰笔意） / 20
高原情（仿史国良笔意） / 22
大漠秋猎图（仿孙海晨笔意） / 23
女骑手（仿赵奇笔意） / 24
西部之舞（仿马西光笔意） / 25
得大自在 / 26
高原情思 / 27
三牛图 / 28
赶巴扎 / 30
裸女与牛系列之一 / 31
裸女与牛系列之二 / 32
裸女与牛系列之三 / 33
裸女与牛系列之四 / 34
裸女与牛系列之五 / 35
前线来信 / 36

小红低唱我吹箫
138cm×35cm
2013 年

高秋图

137cm×69cm

2013 年

踏雪寻梅图
范曾
九思
书
范曾
范曾
范曾

踏雪寻梅图
139cm×72cm
2013 年

麻姑献寿

96cm×45cm

2013 年

寻梅图

98cm × 53cm

2013 年

寒林高士图 60cm×38cm 2013年

献寿图

96cm × 51cm

2013 年

牧牛图 ▶

179cm × 48cm

2013 年

◀ 寿禄图

179cm × 48cm

2013 年

桐阴清暑图 ▶

179cm × 48cm

2013 年

◀ 登高图

179cm × 48cm

2013 年

听松图

96cm × 33cm

2013 年

寒林牧马
137cm × 69cm
2013 年