

【国画大师读解与鉴赏】

任伯年与吴昌硕

绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云◎编

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

【国画大师读解与鉴赏】

任伯年与吴昌硕

绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云◎编

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

任伯年与吴昌硕绘画艺术读解与鉴赏 / 欧阳云编. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2010.5

(国画大师读解与鉴赏)

ISBN 978-7-5368-2435-5

I. ①任… II. ①欧… III. ①中国画—艺术评论—中国—清代
②中国画—艺术评论—中国—近代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第102072号

任伯年与吴昌硕绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云 编

陕西出版集团

陕西人民美术出版社

出版发行

出版人: 李晓明

新华书店经销

北京盛兰兄弟印刷装订有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 11印张 95千字

2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-2435-5

定价: 26.80元

地址: 西安市北大街131号

邮编: 710003

<http://www.msccbs.cn>

发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前言

中国的绘画艺术博大精深、源远流长，从古朴率真的远古壁画到浪漫宏大的楚汉帛画；从绚烂庄严的魏晋佛画到精湛瑰丽的隋唐界画；从雄峻悠远的五代山水到飘逸简洁的宋元水墨，直至明清各家各派的巍然壮观，中国绘画形成了一条独一无二的艺术之路，中华民族的民族意识和审美情趣乃至对自然、人生、社会、政治、宗教、哲学、伦理、道德等许多方面的理解和认知，一次次地在历代艺术大师的笔墨中得到诠释、升华，中国绘画可说是中华民族的才智与创造力最集中的表现之一，标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。

明清时期是中国绘画艺术发展史上的一个鼎盛时期，名家辈出、各派纷呈，既有以仿古、摹古却又自成一家、不落窠臼的董其昌、四王；又有张扬个性、力图革新的四僧、八怪；更有新兴的“海上”、“岭南”画派，开创画坛新风，直至今日，在现代美术创作中，这些大师的影响依然清晰可见。

在中国，绘画艺术历来都有着众多的爱好者，近年来，随着传统文化热潮的再次出现，学习国画艺术和参与国画艺术收藏的人群日益膨胀，因此我们策划出版了这套《国画大师读解与鉴赏》书系，精选了董其昌、沈

周、文徵明、唐寅、仇英、王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽寿平、石涛、八大山人、髡残、渐江、任伯年、吴昌硕以及扬州八怪等诸多明清时期的绘画大师的数百幅代表性作品，并精心搜集、编纂了一系列相关资料，将作品与其创作背景、艺术风格分析、大师生平等有关资料进行有机的结合，图文并茂、文图互补，使读者能够全方位、多角度的对这些艺术作品进行深入的了解和探索。

本系列丛书图片清晰，文字通俗，可作为普通读者了解绘画艺术、提升自身审美能力的休闲读物；书中附加的题画诗、大师谈艺录、画家年表等资料，又可为绘画爱好者、收藏者研究画家生平、分析画风演变提供有用信息，作为学习、研究的辅助读物。

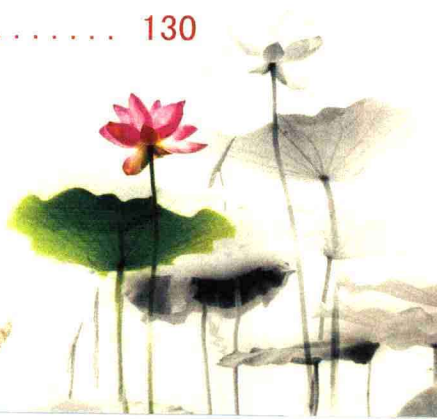
目 录

任伯年绘画艺术

- 一、任伯年生平与艺术..... 1
- 二、任伯年题跋..... 26
- 三、名家评任伯年..... 27

吴昌硕绘画艺术

- 一、吴昌硕生平与艺术..... 37
- 二、吴昌硕题画诗..... 89
- 三、吴昌硕题跋..... 92
- 四、吴昌硕论艺..... 95
- 五、历代名家评吴昌硕..... 130

一、任伯年生平与艺术

19世纪中期，上海逐渐成为中国的经济、文化中心。它以其政治、文化、生活的多元性，促进了商业的繁荣发展，上海也因此成为了人们争相前往的目的地。自19世纪中叶(1843年)至20世纪初期(1927年)，各地画坛名家也云集沪滨，他们活跃于上海地区，从事着绘画创作。这些画家各施己能，逐渐开创了“海上画派”。

“海上画派”的创始者除赵之谦外，还有寓居上海被誉为画坛“三任”的任熊、任薰、任伯年，以及胡公寿、高邕之、吴昌硕、顾鹤庆、倪墨畊等人。“三任”之中，任熊年长，是为开拓者，任熊之弟任薰，画风受到任熊的影响，任伯年曾追随任氏兄弟学画，是三任中成就最高者，他对后世的影响也最大。

光绪二十一年(1895年)十二月十九日，著名海上画派画家任伯年病逝于上海，他的好友，另

一位海上派画家虚谷为他写下了这幅挽联：

笔无常法，别出新机，君艺称极也！

天夺斯人，谁能继起，吾道其衰乎。

任伯年是一位成名很早的画家，“年未及壮，已名重大江南北”。他才华横溢，涉笔成趣，人物、山水、花鸟无所不能，尤精于“写真术”，是近代画史上罕见的全才画家。他的特点是不受成法师承拘束，而能根据自己的感受和对生活的理解，追求新的表现方法和新的艺术风格。

他所取得的成就不唯是前无古人，恐怕也是后无来者，因此虚谷才会有“谁能继起”这样一叹。

(一) 任伯年的一生

1. 求学时代

任伯年(1840—1895)名颐，初名润，字伯年，号次远、小楼，别

【山水图】

清 任伯年 1877年 轴 纸本 设色 纵147.5厘米 横39厘米 藏北京故宫博物院

光緒丁丑夏月
伯年
任伯年

任伯年

号山阴道人、山阴道上行者，生于浙江萧山（今浙江绍兴）。任伯年的童年时代，家境清贫，他的父亲任鹤声，号淞云，是一个米商，又是一位民间肖像艺人。他“读书不苟仕宦，设临街肆，且读且贾。善画，尤善写真术。耻以术炫，故鲜知者。垂老值岁歉，乃以术授先处士，先处士复以己意广之。”早期的教育使任伯年从小就学习了“勾勒取神，不假渲染”的肖像画技法，并为他以后的绘画打下良好的基础。

任伯年十分重视对人物的观察。据说在他十岁时，有一次，他父亲出门，恰巧有朋友来访，任伯年盛情接待了来访者，客人因其父不在家，坐了片刻即告辞了。后来，父亲问他来者是谁，任伯年答不上姓名，便拿起一张纸，把来访者的形象迅速画了出来，父亲看了，欣然“嗯”的一声，认出了来访之人。这个小故事说明任伯年幼时就非常注意对人物的仔细观察，尽意揣摩对象的神气和特点，很好地继承了我国写真画中依靠视觉记忆力这一优良传统。

任伯年年轻时曾参加过太平军，执掌军旗，为队伍的前驱。后来因为父亲遇害，他离开了太平军。

1864年，任伯年来到甬上（今浙江宁波），跟随后来被称为“三任”之一

的任薰学画。

“三任”为任熊(字渭长)、任薰(字阜长)、任颐(字伯年)。他们不仅同姓,同出生于浙江萧山、绍兴一带,且有亲缘和师生关系,任熊、任薰是弟兄二人。

关于任伯年为任熊所识后,学画于任薰的故事,在徐悲鸿所著的《任伯年评传》中有较详细的叙述:

是时任渭长有大名于南中。伯年以

谋食之故,自画折扇多面,伪书“渭长”款,置于街头地上售之而自守于旁。渭长适偶行遇之,细审冒己名之画实佳,心窃异之,猝然问曰:“此扇是谁所画?”伯年答曰:“任渭长所画。”又问曰:“任渭长是汝何人?”答曰:“是我爷叔。”又追问曰:“你认识他否?”伯年心知不妙,忸怩答曰:“你要买就买去,不要买即算了,何必寻根究底。”渭长夷然曰:“我要问此扇究竟是谁画?”伯年曰:“两角钱哪里买得到真的任渭长画扇?”渭长乃曰:“你究竟认识任渭长否?”

【人物图】清 任伯年 纨扇 绢本 设色 直径28厘米 藏天津艺术博物馆

伯年愕然无语。渭长乃曰：“我就是任渭长。”伯年羞愧无地自容，默然良久不作一声。渭长曰：“不要紧，但我必欲知这些究竟谁所画？”伯年局促答曰：“是我自己画的，聊资糊口而已。”渭长因问：“童何姓？”答曰：“姓任。习闻当年，

父亲常谈渭长之画，且是伯叔辈。及来沪，又知先生大名，故画扇伪托先生之名赚钱度日。”渭长问：“汝父何在？”答曰：“已故。”问：“汝真喜欢作画否？”伯年首肯。渭长曰：“让汝随我们学画如何？”伯年大喜，谓：“穷奈何？”渭长乃令其从其弟阜长居，且遂习画。

在宁波期间，任伯年与任阜长过从甚密，他的画风直接受到了任阜长的影响。

2. 绘画探索阶段

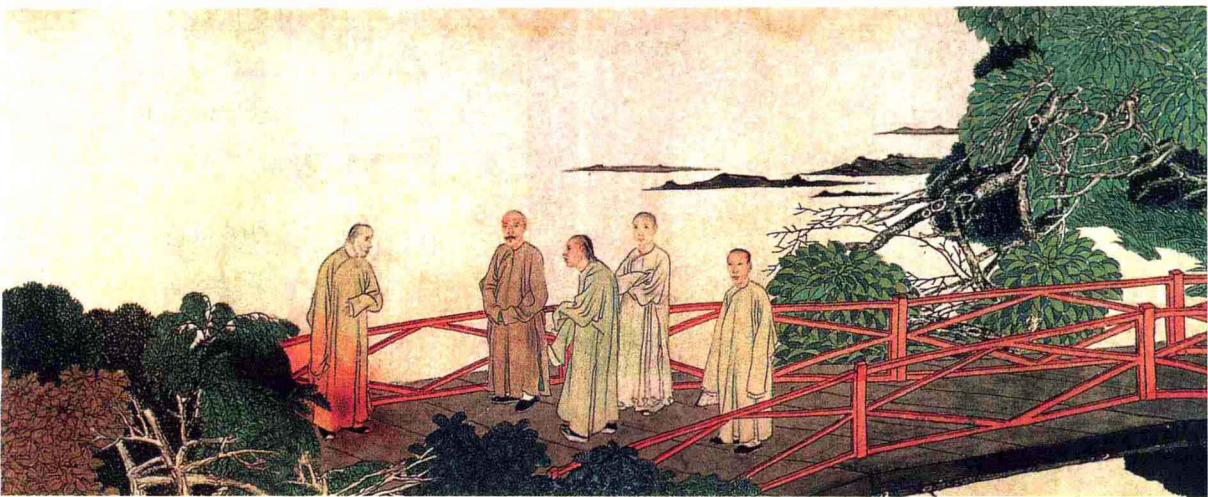
1864年任伯年到宁波后，住在厂堂大梅山馆（即姚燮家），为姚燮（字梅伯）作了不少画。姚燮为浙东名士，任渭长（任熊）曾为他绘过不少佳作，著名的120幅姚燮诗意图册，就是渭长住在姚家创作的。

任伯年在宁波时，除了向任阜长（任薰）学画外，两人还经常合作。例如1867年秋，阜长和伯年合作《松鹤图》，伯年画赤松立鹤，阜长画石，整

【古松花鸟图】

清 任伯年 1893年 轴 纸本 设色 纵145厘米 横65厘米 藏天津艺术博物馆

【东津话别图】清 任伯年 1868年卷 纸本 设色 纵34厘米 横136厘米 藏中国美术馆

幅画十分和谐。

任伯年在宁波住了四年，同治七年，1868年2月，他和任薰将要离开宁波去苏州的时候，画了一幅《东津话别图》，图中画陈朵峰、谢廉始、万个亭、任阜长和任伯年五人，在宁波东门外甬江岸上送别的情形。

任伯年在宁波主要以卖画为生，这次与任阜长来苏州，也是为了卖画。

任伯年在苏州时间前后约七个月，所作画以肖像画为最多，曾作《横云山民行乞图》、《任薰像轴》、《沙馥三十九岁小像》、《佩秋夫人三十八岁小像》、《榴生小像》、《伯英四十小像》等，当时他的名气在苏州已经很大了，

以至于商贾、官僚、富翁均以能从伯年手中得其寸缣尺幅为快事。

在苏州，任伯年通过任阜长结识了当时苏州的著名画家沙馥、胡公寿等。

1868年冬，任伯年到了上海，开始了以卖画为生的生涯。

他初到上海人地生疏，境况并不很好。但到上海不久，胡公寿便将他的画推荐给笺扇店，并为他扬名，不久以后即誉满上海画坛。

曾替任伯年扬名的还有张熊。张熊，字子祥，别号鸳湖外史，他很早就在上海卖画，并出版有画谱，影响很大。

据《任伯年评传》记载：

伯年学成，仍之沪。名初不著。有人

【横云山民乞图】清任伯年 1868年 轴 纸本 设色 纵一六厘米 横二九厘米 藏中央美术学院

劝其纳赘拜当时负声望之老画家张子祥。张故写花鸟，以人品高洁，为人所重。见伯年画大奇之，乃广为延誉。不久，伯年名大噪。

任伯年在上海扬名以后，一把扇子从几文钱上涨至两百文左右，仍旧供不应求。据近代画家陈半丁说，当时任薰听到了伯年成功的消息，也从苏州赶来上海，想试试运气。然而他的作品虽只售百文，问津者却很少，气得任薰把砚台扔进了黄浦江。

“青出于蓝而胜于蓝”，任渭长后来让自己的儿子任立凡跟任伯年学画，可见任渭长是非常器重任伯年的。

《海上画语》说：“伯年不忘知遇，称胡公寿为公寿先生。”胡公寿和任伯年的友谊一直很好，他们经常合作书画，如光绪八年两人曾经合作《蕙兰图》。

任伯年是个好学不倦，从不满足的人，他在上海广交画友，博采众长，当时活动在上海的画家陈允升、张子祥、黄山寿、钱慧安、赵之谦、王礼、蒲华、杨伯润、虚谷、周

闲、郑文焯、杨岷、沙馥、高邕之、姚燮、陆廉夫以及土山湾有西洋画基础的刘德斋等，均与他有很多交往。

3. 创作鼎盛期

任伯年始终把绘画作为自己的一种职业，一种属于他自己的生存方式，很少甚至可以说没有想通过绘画谋求什么，就是绘画上的名、利，任伯年也看得很淡，即使后来到了“芳誉遥驰，几穿户限，屠沽俗子，得其片纸以为荣”（《淞南梦影录》）的地步，他也没有利欲熏心，“润笔钱则信手挥尽，非与之稔熟至好者，不易得其尺幅也”（李伯元《南亭笔记》）。

任伯年虽怀超人之才智，但其作画态度极为严肃。他对事物具有深邃的观察力，写生能力极强，但创作一幅画则煞费苦心。他平时很留心观察花鸟、家畜，往往聚精会神，直到有所领悟才罢休。有一次甚至爬出天窗，翻到屋顶上看猫儿打架，全神贯注地勾画速写，客人来家里遍寻不得，后来居然在屋顶上见到他。

《海上画语》说：

【佩秋夫人小像图】清 任伯年 1860年 轴 纸本 设色 藏苏州博物馆

【画猫像】清任伯年 1872年 轴 纸本 设色 藏苏州博物馆

伯年作画，煞费构思，及捉笔，则疾如风雨，勾勒亦极精熟。不知其有所思者，以为懒也，时催而未见应者，遂相诟也。

李恩绩《爱俪园梦影录》也说：

原来伯年作画，灰稿是打了又改，改了又打。还得张起来，躺在鸦片烟馆里，再三看过。落起墨来，却是“兔起鹘落”，费不了多少工夫。真所谓“成竹在胸”，大有“稍纵即逝”的光景。

任伯年是一个性格直率，落拓不谐于俗，而且行为很潇洒的人。有一次，他欠下某家铺子一点账，老板乘机求画。他一面要老板研墨，一面高谈阔论，墨研了又研，老板心悬，不料墨研好后他端起砚台就往纸上泼，老板以为他故意取笑，正要开腔，而他不慌不忙地用水把墨晕开，勾了几笔，竟出现了一幅很好的墨荷。

任伯年生活不拘小节，据《爱
 俚园梦影录》记载：

任伯年从来有些名士气息，吃
 得烂醉，拖了牛皮钉靴回来，就在
 床里躺下。后来睡着了，两只脚便
 带着牛皮靴缩进被窝里去。从来收
 了润笔，任凭什么地方乱放。到没
 有钱用的时候，只要找找抽屉里，
 匣子里，罐头里，笔筒里……总可
 以找点出来。烧字纸也能烧出好几

块银洋钱来。

徐悲鸿《任伯年评传》说：

伯年嗜吸鸦片，瘾来时无精打采，
 若过足瘾，则如生龙活虎，一跃而起，
 顷刻成画七八纸，元气淋漓。此则同时
 黄震之先生为余言者。

《清朝野史大观》有这样一则
 记载：

【荷花图】清 任伯年 1883年 纨扇 绢本 设色 直径28厘米 藏南京博物院

山阴任伯年绘人物有声，久居苏，求画者踵接，然性疏傲，且嗜鸦片烟，发常长寸许，每懒于濡笔，倍送润资，犹不一伸纸，纸绢山积，未尝一顾。一日，戴用柏先生与杨伯润过其门，见一学徒倚门而泣。戴问故，曰：店中先生命送画资任先生家，请其作

画数月未就，先生谓我干没润资故不得画，今日又命我来取，如取不得，必将挞我，今任先生乃不见付，故泣耳。戴故曰：名士可若是乎？受人钱，乃不为人画。遂与杨入，任方卧烟榻吸烟，戴突拍案呼任起，任惊问故。戴曰：汝得人钱，不为人作画，致竖子辈哭于门，是何道理。不速画，我为打汝。任不得已，即起画。戴与杨一人为伸纸，一人为调颜色，任援笔濡染，顷刻间两扇并就，戴以付学徒，欣谢而去。

很多记载，都记述画商催逼任伯年作画的故事。方若《海上画语》中更载有一则趣闻：“某粤商索画，累候不遇，值其自外归，尾之入，伯年即登楼，反顾曰：‘内房止步，内房止步’，相传为笑柄。”

任伯年具有多方面的艺术爱好，除绘画外，曾一度爱好捏塑及做紫砂壶。

郑逸梅《小阳秋》记载任伯年爱好雕塑及紫砂壶的故事：

（任伯年）寓沪城三牌楼附近，鬻画为活。邻有张紫云者，善以紫砂抟为鸦片烟斗，时称紫云斗，价值绝高。伯年见之，忽有触发，罗致佳质紫砂，作为茗壶酒瓿，以及种种器皿，镌书若画款识其上，更捏塑其尊人一像，高三四尺，须眉衣褶，备极工致，日日从事于此，画事为废，致粮罄无以

【松下策杖图】清任伯年 1860年 轴 纸本 设色 纵161厘米 横29厘米 藏北京故宫博物院

为炊，妻怒，尽举案头所有而掷之地，碎裂不复成器，仅克保存者，即翁像一具耳。

任伯年的创作态度是严肃的，他课徒很严，教学生不肯多讲，主要是启发，让徒弟去多琢磨。

任伯年中年后身体并不很健康，三十岁后头发就花白了，又兼以嗜吸鸦片烟，酷爱喝酒，致使50岁后肺病加剧，一到天凉就要咳嗽。

1894年，任伯年肺病加剧。他曾将长年鬻画所积两三万金托其表姐夫在绍兴故乡购置田地，其表姐夫将款挥霍赌博殆尽，而以假田契交给任伯年。事发后，任伯年不胜其苦，因而卧病在床。

1895年十二月十九日，这位蜚声海内外的杰出画家在贫病中默默地安息了，享年56岁。他辞世时，竟然连买口棺木的费用也没有，最后还是仰仗他的画友蒲华（1830—1911）、舒浩等代为出资，才算解决了丧葬的难题。

（二）伟大的艺术之路

1. 师承与弟子

任伯年的启蒙老师就是他的父亲。

任伯年的父亲任淞云“善画，尤善写真术”。任伯年从小就跟他父亲学习肖像画，在绘画技法上，很早就打下坚实的基础。任淞云是一个民间画工，绘画多采用

【天竹水仙图】

清 任伯年 1893年 轴 纸本 设色 纵137厘米 横66厘米 藏北京故宫博物院