

任伯年

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSU

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

北京)

5

1

走进艺术大师生活丛书

任伯年

ISBN 7-5322-1977-1

9 787532 219773 >

ISBN7-5322-1977-1/J·1861

定价:4.50 元

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

任伯年

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

任伯年

走进艺术大师生活丛书

文/郑伟平

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1977-1/J·1861

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们,当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时,一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的?用什么样的方法,才能够看懂他们的作品呢?

带着这许多疑问的青少年读者,如果你们沿着这套丛书所提供的入口,轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去,就一定能寻找到令你们满意的答案,并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生,采用了图文并茂的形式,让读者边读故事边看作品,充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分,采用了引导读者自己积极思考的方法,来更深入地理解作品的内容,揭开大师作品的奥秘。

7AJS4/10

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时,创造性和美的意识将渗透到社会的深层,作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要,美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养,而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展,除了学校所进行的美术教育外,在青少年读者的课外生活中,人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候,《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于:提示了一种新的美术教育的方法,在提高读者艺术修养的同时,更注重美的感受能力的培养。因此,《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友,同时也是美术教师的教学参考书。

一、海上画派的创始人

——任伯年生平 /1

二、一生钟爱是丹青

——任伯年的故事

1. 妙手画牛 /8

2. 东津话别 /13

3. 绘画的悟性 /18

4. “女娲炼石图” /23

5. 应酬有方 /28

6. 痛失知音 /35

三、万紫千红送春来

——走进任伯年的画室

1. 新秋浴鹅图 /42

2. 蕉花母鸡图 /44

3. 苏武牧羊图 /46

4. 风雨渡桥图 /48

5. 把酒持螯图 /50

6. 钟馗图 /51

7. 柳燕图 /53

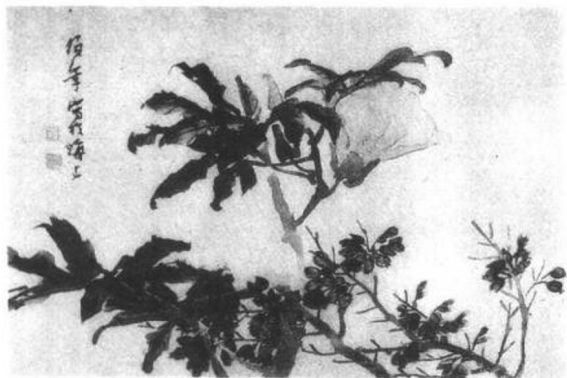
8. 小红低唱我吹箫图 /55

一、海上画派的创始人

——任伯年生平

任伯年是中国清末海上画派的创始人。1840年夏，任伯年出生在浙江山阴(今绍兴)，名颐，字伯年，号小楼、次远，小名小和尚。任伯年出生那年，正是鼠年。“鼠”在中国十二生肖中排行第一，字伯年就是暗合了排行第一的意思(在中国古代排行第一称作为“伯”)。

任伯年的父亲任鹤声，是个很有个性的文人。他开了一家临街的米店，一边读书，一边做生意。除此之外，他还擅长画肖像画。他为儿子起的名字中，包含着中国人灵魂深处根深蒂固的耀祖光宗的思想。这种思想，在中国广大农村中，特别在农村大集镇上的底层文化人的头脑中，尤其显得强烈。但“伯年”这个名字，是曲折委婉地表达了这

种意思，因为文化人既希望后代发财致富，又希望他们将来能在文化方面有所建树。这就是文化人看得远、想得深的眼光和思想。

任伯年出生那年，爆发了鸦片战争。清朝的国运衰败，在这场战争中彻底地暴露出来。文人的成才之路，大多被堵塞了。尽管任伯年在童年时代并没有规划过他一生到底要从事哪一种事业，但客观的恶劣环境已经不可能使他有过多的选择机会。这一点，任鹤声看得比较清楚。

任伯年的童年时代，基本上接受了他父亲的教育。任伯年10岁时，任鹤声教他画写真画，目的是为日后孩子到社会上去提供一种谋生的办法。经商的人脑子比较灵活，而读书人认识社会比较深刻，这两者都在任鹤声身上集中地体现出来了。所以，他严格要求任伯年学画，也是非常实际的一种选择。

任伯年的祖籍是浙江萧山，萧山比绍兴偏僻多了，而

且是一望无际的田野。任伯年的父亲因为开米店的缘故，经常要跑农村，所以任伯年常常跟父亲到乡下去——广阔的农村使任伯年的心灵丰富起来，而农村那美丽的景色又使他的眼睛明亮起来。渐渐地，绘画占据了他的整个童心世界。

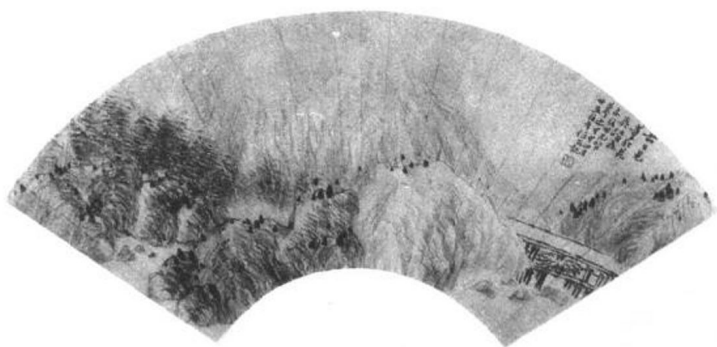
1861年，太平天国的军队第二次攻打浙江。任伯年跟着父亲逃难。不幸的是，他的父亲死于战乱。这一年任伯年才22岁。在这之前，任伯年的母亲已经去世，双亲去世的现实和他曾在太平天国军队里当过旗手的经历，使任伯年很早就认识到了生活的艰难，同时也对他以后的绘画，起到了相当大的影响。

任伯年以后的生活道路是靠卖画为生。他从26岁起，先是寄居在宁波、镇海的朋友家中卖画，然后他又随族叔任薰离开宁波到苏州卖画。1868年，任伯年29岁时，他定居上海。

当时的上海，是个新兴而开放的城市。任伯年没有走科举做官的道路，这和他父亲经商和祖上都是平民有关。同时，战争也毁灭了他过多的幻想并使他的思想更加富于实际。卖画，虽然被一般读书人所看不起，而对任伯年来说，却是实实在在的谋生手段。他无须面子，因为他在短暂而难忘的那段军旅生涯中已经体会到了生与死的煎熬，所以他在绘画思想、绘画形式和卖画的方式上，观念是全新的。他既能接受西方现代文明所带来的一切先进的绘画技术，同时又能运用批判的眼光来继承中国传统绘画中的风采神韵，而且还能适应上海大都市的发展节奏，把自己的绘画才能淋漓尽致地发挥出来。当时的上海，云集了任熊、任薰、胡公寿、赵之谦、虚谷、蒲华、吴昌硕等来自于全国各地的画家。人们称他们为“海上画派”。

任伯年初到上海时，住在豫园旁边的一间小阁楼里。经胡公寿介绍，他在古香室笺扇店画扇面。尽管任伯年生

活很困难，婚后和岳母住在一起，而且妻子也常常为琐事和他争吵，但任伯年依然坚持绘画。因为，绘画既是他谋生的手段，又是他抒发感情和寄托理想的一种方式。

任伯年33岁时，名声渐渐显著起来。他的画，比其他画家的画好卖。原因是他的绘画题材广泛，而且表现形式非常贴近时代。中国的民间艺术、西洋的绘画手段和中国历代文人画的传统，都在任伯年的绘画中反映出来，再加上任伯年绘画的家学渊源，使他的画非常自然地具有一种全新而立体的感觉。

任伯年的画走俏了，但他并没有显得轻松自如。因为，他的家人希望他多画些画，以此来改变家庭的困境。任伯年大约是在初到上海时结的婚，长女任雨华出生时，是他生活上最困难的时候。任伯年的儿子任薰叔出生于1881年，而这时，任伯年的家境显然比以前好多了。这一年，任伯年画了大量的画，而且除了绘画之外，他还经常外出写

生。

1884年爆发了中法战争，这时，任伯年45岁。这年2月3日，他为九华堂笺扇店老板朱锦裳画了“白战图”，上面有胡公寿、胡铁梅(古香室笺扇店经理)等名流的题跋，这是任伯年在上海绘画和交友的重要作品。任伯年卖画，主要靠这些朋友的帮助，所以这幅画也反映了彼此交往的深厚情谊。然而战争给任伯年带来的痛苦，并由这种痛苦引起他内心的深思，促使了任伯年思想方法更实际，绘画观念更大胆，绘画手段更创新。他的画，从此迈向了一个崭新的阶段。

任伯年年轻时失去父母，特别是他父亲死于战乱，其悲凉的心情影响了他的一生。任伯年以后的人生就是以绘画作为生命。在家出“家”，具有平常人的心态。这也许印证了他的小名叫“小和尚”吧！但任伯年的灵魂深处，对生命的热爱之心没有泯灭，对同行的友好之情没有泯灭，对是

非的正义之感没有泯灭。这就是任伯年的具有叛逆性格的画魂，正是这个不屈不挠的画魂，使他成为海上画派先驱中最有成就的画家。

1895年，任伯年因积劳成疾，肺病复发。他考虑再三，决定把一生卖画的全部积蓄拿出来，托其表姐夫到故乡绍兴去买田产。他这样做，也算是在家乡人面前扬眉吐气了。可惜他的表姐夫嗜赌成性，竟把这笔钱输光了。任伯年贫病交困，病逝于上海，年仅56岁。

二、一生钟爱是丹青

——任伯年的故事

1. 妙手画牛

许多事情，每当回想起来的时候，就像一个孩子，在田野里放风筝，那风筝飞得很高很高，而那个孩子使劲地放线，那风筝又向高处飞去。风筝飞到天上，看上去无牵无挂，但孩子手上拿着的绳子越来越重，所有的分量都集中在放风筝孩子的小手上。这只手，紧紧地攥着绳子，不肯有半点松动。那风筝停留在天上，自由自在——童年的梦幻大致如此。那风筝就是孩子童年的梦。梦是那样真切、迷人，使人沿着梦的轨迹朝前走去。

那空旷的田野是在绍兴，在交通并不发达的上一世

纪,那里依然山明水秀:那山,是低矮的山;那水,沿着纵横交错的河道,曲曲折折地延伸过去,或清澈,或湍急,或宁静,或潺缓……这一幅又一幅江南农村景色,默记于任伯年的心里。尽管他还是一个孩子,而且也没有能力用诗的语言来表达这种美,但他知道,最简单的办法是可以用笔把它画出来。大自然是一位沉默的老师,当眼睛一直盯着它看时,会发现许多新鲜活泼的东西。任伯年的眼睛渐渐明亮起来,那湖光山色的美丽景象一次又一次地擦亮了

他的眼睛。

任伯年的父亲任鹤声白天很忙,算账,写米价的牌子,以及盘算资金去收购新米,这是他必须要应付的日常事务。只有晚上,任鹤声才有空读书、画画。每当父亲画画时,任伯年总在一旁观察,他一边看父亲画画,一边听父亲讲述家族长辈中的两位画家:一位是任熊,比任伯年大17岁;一位是任薰,比任伯年大5岁。讲起这两位画家的辈分

来，该算是任伯年的族叔了。家族里有这两位画名远扬的长辈，这对任伯年来说，简直是一种诱惑。农村房屋低矮，而且村落里或小镇上都是同姓族居，讲起某家的事情，三代以上都能知道得清清楚楚。如果家族里出了一位有特长的人，或博取功名衣锦还乡，或身怀绝技遍走他方，那名声会传得很快，传得很远，而且往往富有传奇色彩。因为夸奖他的人大多是村里同姓人，经过他们出神入化地描绘一番，自然就神乎其神了。

任伯年跟父亲学画时，心里总是想起那两位画家族叔。他想去向两位族叔请教，但名声大的人很难接触，就算是碰到了，又能讲些什么呢？

任伯年跟父亲学画，学的是肖像画。浙江山阴、秀水地区，历来有画肖像画的传统。肖像画不拘一格，其特点就是抓住描绘对象的特征将其画下来。抓住特征就是用眼睛去看，描绘出来就是用心去记。有了这种绘画的本领，在农村