

中國十大

名畫家畫集

ZHONGGUOSHIDAMINGHUAJIA

北京工艺美术出版社

任伯年

责任编辑：贾德江 黄道京

图书在版编目(CIP)数据

任伯年/(清)任伯年绘. —北京:北京工艺美术出版社, 2003.8

(中国十大名画家画集/刘冠良主编)

ISBN 7-80526-470-8

I.任… II.任… III.中国画—作品集—中国—清代 IV.J222.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 068210 号

中国十大名画家画集 任伯年

北京工艺美术出版社出版发行

(地址:北京市东城区和平里七区16楼;

邮政编码:100013 电话:64283630)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

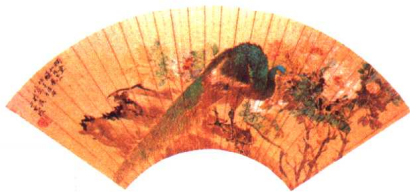
889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1~5000 套

ISBN 7-80526-470-8/J · 297 定价:880.00 元(全十卷)

任伯年的绘画艺术

任伯年是中国近代绘画史上的著名画家，也是清末海上画坛的杰出代表之一。吴昌硕称赞他的艺术“画树长春”，并回忆说：“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！”任伯年是才华横溢、靡不兼长、涉笔成趣的全才型画家。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。

任伯年(1840—1895)，初名润，字小楼，后改字伯年，浙江山阴(今绍兴)人，寄寓浙江萧山。父鹤声，字淞云，工写照。伯年幼时曾得父指授。少年时，曾参加太平军为旗手，早年在残扇庄做徒工，后遇任熊，被收为弟子，继从任薰学画，中年起在上海卖画。在他短暂56年生涯中，留下了许多丰富的作品。任伯年擅画人物、花卉、山水，尤工肖像，取法陈洪绶、华嵒，重视写生，勾勒、点簇、泼墨交替互用，赋色鲜活明丽，形象生动活泼，别具清新格调，年未及壮，已名重大江南北。

任伯年的一生经历了近代史上最重大的历史事件，即太平天国革命、中法战争、甲午中日战争等。他虽然没有在绘画上直接反映出来，但是他的思想，却接受了近代史的战斗洗礼。1868年冬，任伯年移居上海，寓沪近30年，以终其生。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《钟馗图》、《苏武牧羊图》、《风尘三侠图》、《干莫炼剑图》等作品，“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《女娲炼石图》、《寒林牧马图》、《故土难忘图》等作品，则更深一层地蕴蓄着画家爱国的激情。

除了社会历史条件之外，任伯年绘画的发展与民间艺术有着直接的联系，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，从中受到了熏染、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、酒瓯器皿的制作，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，渗入到线描笔墨之中。同时任伯年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。于此同时，任伯年还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。大约在中年45岁左右，形成了自己的雅俗共赏、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，同时又融会着陈淳、徐渭、八大山人、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”、“淋漓顿挫”，在写生基础上，形成了他独擅的兼工带写、明快温馨的格调。

任伯年早年以画人物画为主，花鸟画画得并不很多，到上海卖画后，始肆力于花鸟画，这也是当时上海画坛风气使然。清张庚在《国朝画征录》中说：“花鸟有三派：一为勾染，一为没骨，一为写意。”任伯年对这三种花鸟画的画法都有很高的造诣。特别是他的写意花鸟画，对近代写意花鸟画风格的形成和发展有着极大影响。任伯年的花鸟画，最大的特点是生动活泼。他画鸟无论是飞、立、啄、游、鸣，无不显得生机蓬勃；他的花卉，无论在风、晴、雨、露中，都充满着生命力。就是极寻常的豆荚或倭瓜，无不“天机物趣，毕集毫端”。任伯年有敏锐的观察力，他能抓住飞鸟活动中瞬间的动态，形诸于笔端。他的写生草稿，往往是寥寥几笔而摄取对象的神情。

任伯年对山水画是有理想和追求的，可惜他被生活所迫，不得不将精力放在花鸟和人物画上。他没有余暇到真山真水中去吸取大自然所赋予的源泉和灵感，有的山水只凭想像，因此就局限了他对山水画才能的发挥和创造。

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。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。

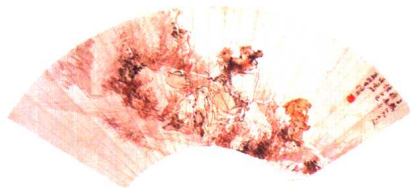
总之，任伯年将艺术的根真正深扎到中国艺术的民族传统之中，从民间艺术、古典绘画和元明以来的文人画以及西洋绘画中广泛地吸收融会，旁搜远绍，破格创新。他的绘画艺术，敢于走“俗”的一路，真正博得了雅俗共赏，“芳誉遥驰，几穿户限，屠沽俗子，得其片纸以为荣”（《淞南梦影录》）。他的艺术，不惟适合而且提高了他们的审美情趣。因此，他的周围，有着无数市民大众。

张益三像

仕女图

醉钟馗图

牧读图

目 录

风尖三侠图	苏州博物馆藏	2
斗梅图	北京故宫博物院藏	3
老子授经图	南京博物院藏	4
炼丹图	南京博物院藏	4
献瑞图	中国美术馆藏	5
群仙祝寿图通景	上海美术馆藏	6
饭石先生像	私人藏	10
张益三像	中国美术馆藏	10
人物图	天津艺术博物馆藏	11
仕女图	南京博物院藏	11
驴背吟诗图	中国美术馆藏	12
醉钟馗图	中国美术馆藏	12
老子骑牛图	广东省博物馆藏	13
风尘三侠图	北京故宫博物院藏	14
米颠拜石图	中国美术馆藏	14
赵德昌夫妇像	中国美术馆藏	15
严子陵垂钓图	北京故宫博物院藏	16
霜崖眺雁图	北京故宫博物院藏	16
苏武牧羊图	中国美术馆藏	17
钟馗图	无锡市博物馆藏	18
玉局参禅图	浙江省博物馆藏	19
寒林高士图	中国美术馆藏	20
深山观泉图	中国美术馆藏	20
人物图	中国美术馆藏	21
承天夜游图	中国美术馆藏	22
林道携鹤图	北京故宫博物院藏	22
李广射石图	中国美术馆藏	23
羲之爱鹅图	北京故宫博物院藏	24
女娲炼石图	徐悲鸿纪念馆藏	25
寒林牧马图	中国美术馆藏	26
麻姑献寿图	中国美术馆藏	27
放牛图	私人藏	28
骑驴图	私人藏	28
牧读图	美国密执安大学博物馆藏	29

松溪吹箫图

人物图

水草金鱼图

月季飞禽图

青藤老人卧看山海经图	美国加州大学美术馆藏	29
松溪吹箫图	私人藏	30
羲之爱鹅图	北京故宫博物院藏	31
紫气东来图	中国美术馆藏	32
溪亭秋霭图	中国美术馆藏	33
松阴高士图	徐悲鸿纪念馆藏	34
莲塘清兴图	中国美术馆藏	34
东山丝竹图	中国美术馆藏	35
策蹇寻诗图	中国美术馆藏	36
钟馗图	中国美术馆藏	37
江畔放鸭图	中国美术馆藏	38
投壶图	中国美术馆藏	39
柳溪游艇图	徐悲鸿纪念馆藏	40
秋声赋图	北京故宫博物院藏	40
酸寒尉像	浙江省博物馆藏	41
钟馗图	天津艺术博物馆藏	42
三羊开泰图	私人藏	43
人物图(册页三开)	私人藏	44
花鸟图(四屏)	中国美术馆藏	46
寒江幽鸟图	中国美术馆藏	48
新秋浴鹅图	南京博物院藏	48
棕阴群鸡图	南京博物院藏	49
芍药蝴蝶图	南京博物院藏	49
三狮图	南京博物院藏	50
白鹭芙蓉图	南京博物院藏	50
水草金鱼图	中国美术馆藏	51
葵花双鸡图	中国美术馆藏	51
牡丹孔雀图	南京博物院藏	52
芍药幽禽图	中国美术馆藏	52
月季飞禽图	中国美术馆藏	53
荷花鸣鸭图	中国美术馆藏	53
牵牛鹌鹑图	中国美术馆藏	54
水仙栖禽图	中国美术馆藏	54
双马图	南京博物院藏	55
枝头鸣禽图	南京博物院藏	55
四季平安图	北京故宫博物院藏	56
三羊开泰图	南京博物院藏	57
天竹栖禽图	南京博物院藏	58
荷花图	南京博物院藏	58
花月栖鸟图	中国美术馆藏	59

花卉图

三羊图

花鸟图 (柳阴八哥)

猫菊图

藤萝小鸟图	中国美术馆藏	59
幽禽桃花图	中国美术馆藏	60
八哥桃花图	中国美术馆藏	60
牡丹图	中国美术馆藏	61
花卉图(册页十二开)	中国美术馆藏	62
紫绶金章图	中国美术馆藏	68
牡丹飞禽图	徐悲鸿纪念馆藏	69
花鸟图(四屏)	北京故宫博物院藏	70
绿塘睡鸭图	中国美术馆藏	72
三羊图	中国美术馆藏	73
梨花鹦鹉图	中国美术馆藏	74
双鸽水仙图	南京博物院藏	74
花鸟图(二屏)	北京故宫博物院藏	75
水仙双禽图	南京博物院藏	76
枇杷猫雀图	中国美术馆藏	77
紫藤燕子图	中国美术馆藏	77
日利大利图	南京博物院藏	78
花鸟图(册页十开)	中国美术馆藏	79
桃花鸬鹚图	南京博物院藏	84
枇杷栖禽图	中国美术馆藏	85
硃竹图	广东省博物馆藏	86
藤萝鸣雀图	南京博物院藏	87
花鸟图(六屏)	中国美术馆藏	88
花鸟图(七屏)	徐悲鸿纪念馆藏	90
中秋图	中国美术馆藏	92
蟠桃绶带图	中国美术馆藏	93
狸猫捕禽图	中国美术馆藏	94
仙山双鹿图	中国美术馆藏	95
归田风趣图	中国美术馆藏	96
红松仙鹤图	无锡市博物馆藏	97
松鼠凌霄图	中国美术馆藏	98
牵牛母鸡图	中国美术馆藏	98
紫藤栖禽图	中国美术馆藏	99
花鸟图(册页四开)	天津艺术博物馆藏	100
花鸟图(册页三开)	北京故宫博物院藏	102
猫菊图	中国美术馆藏	103
桃花双燕图	中国美术馆藏	104
紫藤麻雀图	中国美术馆藏	104

图版

风尖三侠图

立轴 纸本设色 纵137厘米 横42厘米
苏州博物馆藏

戊辰春二月为
椒蓀丈先生临
蓮阿梅圖
任頤

斗梅图

立轴 纸本设色 纵108.6厘米 横43.8厘米
北京故宫博物院藏

老子授经图 (左)

立轴 纸本设色

纵142厘米 横34.5厘米

南京博物院藏

炼丹图 (右)

立轴 纸本设色

纵142厘米 横34.5厘米

南京博物院藏

献瑞图

立轴 纸本设色

纵149厘米 横78厘米

中国美术馆藏

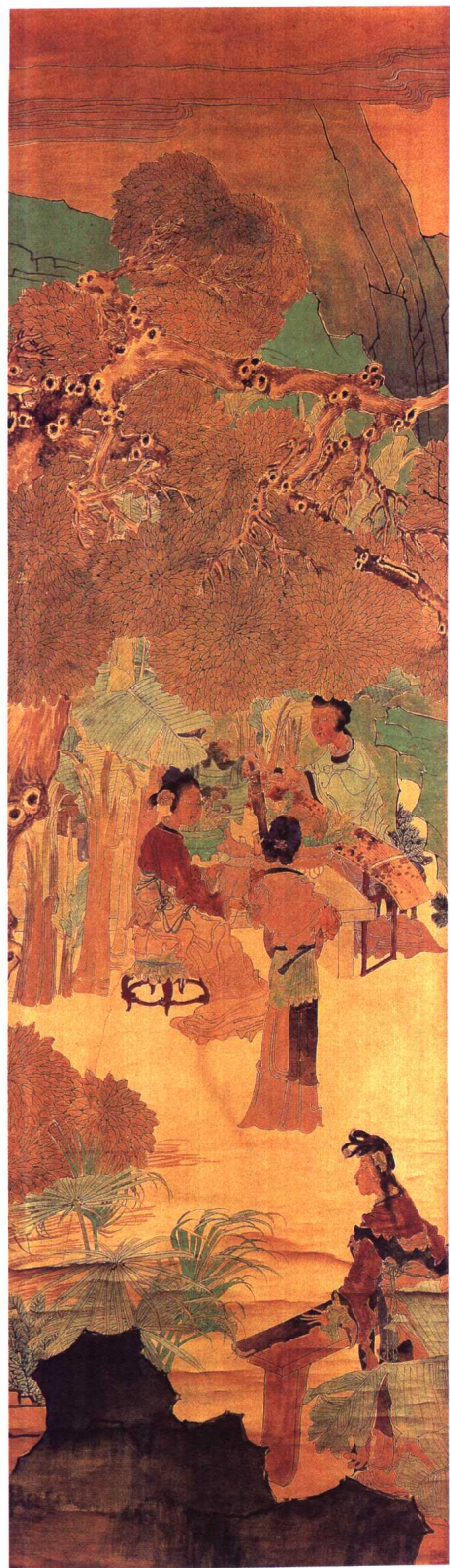
群仙祝寿图通景

十二屏 金笺纸本设色 每帧纵206.7厘米 横59.5厘米

上海美术馆藏

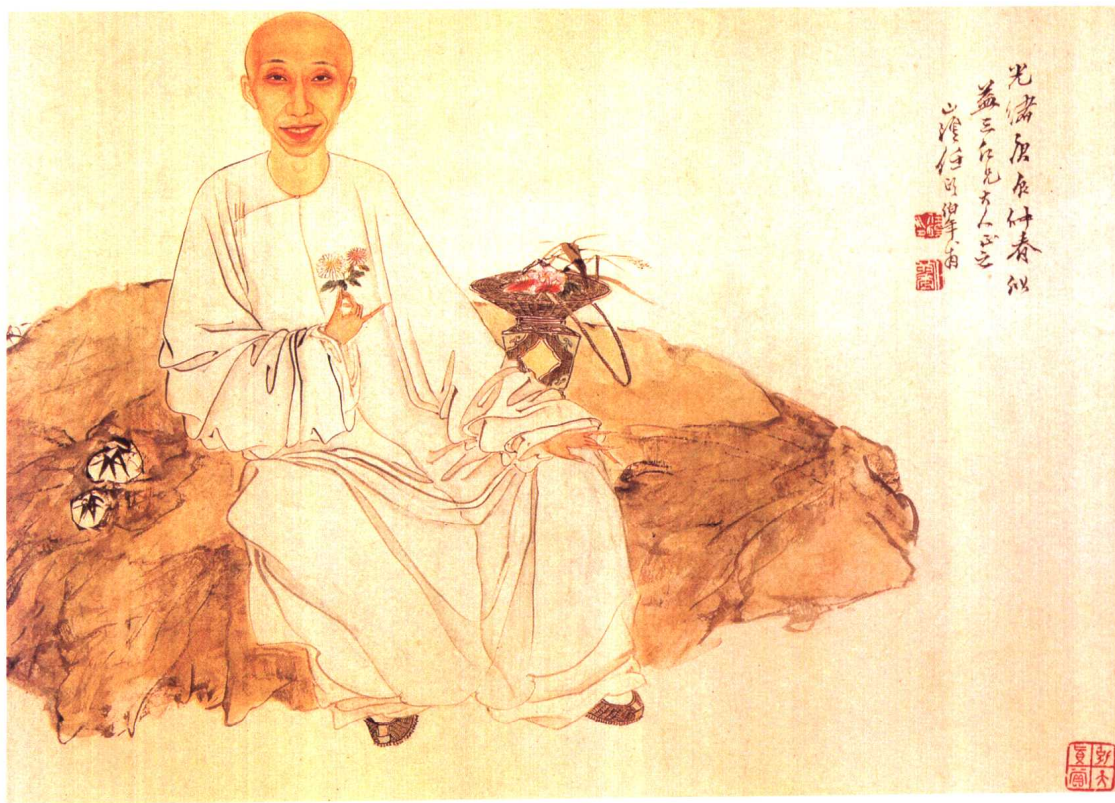

饭石先生像

册页(一开) 纸本设色 纵31.2厘米 横42厘米

私人藏

张益三像

册页(一开) 纸本设色 纵39.6厘米 横82.5厘米

中国美术馆藏