

任伯年人物花鸟画谱

任颐等 绘 本社 编

上海人民美術出版社

任伯年人物花鸟画谱

任颐等 绘 本社 编

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

任伯年人物花鸟画谱 /任颐 任薰 任熊绘. 上海人民
美术出版社编. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5586-0470-6

I. ①任… II. ①任… ②任… ③任… ④上… III.
①中国画-人物画-作品集-中国-清代 ②花鸟画-作品
集-中国-清代 IV. ①J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第174777号

任伯年人物花鸟画谱

绘 者	任 颐 等
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
技术编辑	季 卫
出版发行	上海人民美術出版社 (上海长乐路672弄33号)
印 刷	上海印刷(集团)有限公司
开 本	889×1194 1/16 9印张
版 次	2017年8月第1版
印 次	2017年8月第1次
印 数	0001-3300
书 号	ISBN 978-7-5586-0470-6
定 价	49.00元

■ 目 录

导言 / 3

上编 人物

概述 / 6

人物画稿

- 儿童 / 12
- 仕女 / 17
- 文士 / 26
- 神仙佛像 / 38
- 杂类 / 42
- 典故人物 / 48
- 群像 / 52
- 群仙祝寿图 / 56

人物范图

- 任颐人物画 / 70
- 任薰人物画 / 82

下编 花鸟

概述 / 86

花鸟画稿

- 花卉 / 90
- 蔬果 / 120
- 禽鸟 / 122

花鸟范图

- 任颐花鸟画 / 129
- 任薰花鸟画 / 135
- 任熊花鸟画 / 139

任伯年人物花鸟画谱

任颐等 绘
本社 编

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

任伯年人物花鸟画谱 /任颐 任薰 任熊绘. 上海人民
美术出版社编. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5586-0470-6

I. ①任… II. ①任… ②任… ③任… ④上… III.
①中国画—人物画—作品集—中国—清代 ②花鸟画—作品
集—中国—清代 IV. ①J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第174777号

任伯年人物花鸟画谱

绘 者 任 颐 等
策 划 徐 亭
责任编辑 徐 亭
技术编辑 季 卫
出版发行 上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷 上海印刷(集团)有限公司
开 本 889×1194 1/16 9印张
版 次 2017年8月第1版
印 次 2017年8月第1次
印 数 0001—3300
书 号 ISBN 978-7-5586-0470-6
定 价 49.00元

导言

任伯年重视继承传统，融汇诸家之长，吸收了西画的速写、设色诸法，形成自己丰姿多采、新颖生动的独特画风。他对花鸟、人物、山水、鱼虫、翎毛无所不能、无所不精。

任伯年精于写像，是一位杰出的肖像画家。他的肖像画重视写生、勾勒、点染、泼墨交替互用，赋色鲜活明丽，形象生动活泼，且题材相当广泛，多绘历史故事、民间神话传说等老百姓喜闻乐见的题材。人物画早年师法萧云从、陈洪绶、费晓楼、任熊等人。工细的仕女画近费晓楼，夸张奇伟的人物画法陈洪绶，装饰性强的街头描则学自任薰，后练习铅笔速写，变得较为奔逸，晚年吸收华（岩）笔意，更加简逸灵活。传神作品如《三友图》《沙馥小像》《仲英小像》等，可谓神形毕肖。

任伯年的花鸟画更富有创造，富有巧趣，早年以工笔见长，仿北宋人法，纯以焦墨钩骨，赋色肥厚，近老莲派。后吸取恽寿平的没骨法，陈淳、徐渭、朱耷的写意法，笔墨趋于简逸放纵，设色明净淡雅，形成兼工带写，明快温馨的格调，这种画法，开辟了花鸟画的新天地，对近、现代产生了巨大的影响。王雪涛先生说：“任伯年用色非常讲究，尤其是用粉，近百年来没有一个及得过他。”

任伯年的山水画创作不多，早年师法石涛，中年以后兼取明代沈周、丁云鹏、蓝瑛，并上追元代吴镇、王蒙，以纵肆、劲真的笔法见长。任伯年的书法也很有特色，早年学郑板桥，书法参以画意，奇警不凡，题款书法大小倾侧，整齐参差，一气呵成。传世作品有《陈小蓬斗梅》《牡丹双鸡图》《三友图》《麻姑献寿图》。

19世纪80年代是任伯年创作的鼎盛时期，创作题材上范围扩大了，具有深刻的社会内容，用隐晦的手段寄寓深情。90年代，数量很多，但从作品的思想性看似没有超出80年代，艺术手法上则更加熟练、大胆、概括，特别是花鸟画，达到“炉火纯青”的佳境。

高士赏石

■ 目 录

导言 / 3

上编 人物

概述 / 6

人物画稿

- 儿童 / 12
- 仕女 / 17
- 文士 / 26
- 神仙佛像 / 38
- 杂类 / 42
- 典故人物 / 48
- 群像 / 52
- 群仙祝寿图 / 56

人物范图

- 任颐人物画 / 70
- 任薰人物画 / 82

下编 花鸟

概述 / 86

花鸟画稿

- 花卉 / 90
- 蔬果 / 120
- 禽鸟 / 122

花鸟范图

- 任颐花鸟画 / 129
- 任薰花鸟画 / 135
- 任熊花鸟画 / 139

上
编

人
物

概述

任伯年以他在清末中国传统人物画创作上的独特成就，成为近代中国传统人物画别开生面的画家。

任伯年对传统人物画的深入研究，使他的人物画自然、洒脱、雅俗共赏，扩大了人物画的受众面。

任伯年将传统的人物肖像画技法与西方绘画的明暗与结构表现技法结合，产生了一批形神

兼备的人物画作品，对中国近现代人物画的发展做出重大贡献。

任伯年的人物画作为晚清“海派人物画”的代表，是明清以来中国画坛优秀人物画的集成与发展，成为近现代中国人物画不同画派产生的源头与先声；是中国传统人物画从古代向现代转变的推动者与启蒙者；是开辟通向 20 世纪中国人物画复兴的先驱。

人物册页

通俗与高雅相结合

任伯年扎根于民间艺术，而且任伯年所处的时代是半封建半殖民地的社会，思想、文化、经济和艺术等处于交替阶段。在当时艺术作品开始走向商业化，任伯年面对现状，以积极主动的态度走进艺术市场。他为了在上海获得一席之地和发展空间，作品的内容就不得不带有商业性，有“俗”的一面。

任伯年并不是一味地迎合市场，而是在充满利欲的艺术市场中保持清醒的头脑和高尚的人格。他勇于革新，在继承传统的基础上，将西方绘画融入中国画中，开创出新的绘画风格。面对民族灾难、列强的入侵，任伯年画出一幅幅具有深刻社会思想内涵、触及社会问题的作品。因此，他的画是在通俗上求高雅，求创新。

雅俗共赏是任伯年作品的长处，一是表现在他所采用的题材，二是表现在他的艺术形象里面。

任伯年的作品中，“小红低唱我吹箫”，这是他所常用的题材之一，与这种体裁相类似的还有“东山丝竹”，这些题材最能获得文人们认可，属于雅俗共赏中的雅。任伯年在人物画里又更多的采用民间神话故事中的人物作为题材，如，钟馗、八仙、麻姑、寿星，等等。这种体裁属于雅俗共赏中的俗。

钟馗捉鬼图

造型准确 生动传神

任伯年的人物画造型准确、生动传神。任伯年画人物，不仅善于抓住描绘对象特定的神情，而且强烈地注入了自己的思想感情。即使取材于神话故事，但其中的人物造型往往选择现实生活中的人，故一睹画面，给人以境界优美的艺术享受。

肖像画所要求的最高效果就是传神。任伯年在创作过程中，将形与神的关系处理得非常好，任伯年善于抓住人物的内在精神，概括的表现出人物的形体特征，如，动态、表情等。

《胡公寿夫人像》端庄中透着善良的神态，跃然纸上，把衣褶的变化和帽子的质感表现得淋漓尽致。

任伯年写生能力强，主要来自于对生活的仔细观察。任伯年曾在方樵舫家住过一段时间，临走时，为主人方樵舫画了幅肖像。方樵舫的脸部有缺陷，任伯年就不从正面刻画，而是选择从背部传神。

任伯年还善于抓住人物的眼神、手势等典型的细节来刻画，以达到写神的目的。

《龙女牧羊图》，画中的龙女，左手持竹枝，右手持书，用焦墨点睛。回首顾视羊群，那种眼神，既含情脉脉，又忧郁惆怅。

《小红低唱图》中，主人公右腋下夹着扇子，手指作兰花指向上轻轻翘起，用生动入微的手势将小红低唱的情节刻画得非常细致。

胡公寿夫人像

苏武牧羊图

形神兼备

任伯年的人物画除了写神之外，还非常注重气节。如《女娲补天》中，任伯年用肯定的线条表现人物个性，画得坚硬且有棱角；《苏武牧羊》画出了苏武坚毅的性格和不屈服的气节。

愈到晚年，任伯年的人物画越善于用肯定、大胆的线条来勾勒人物。笔墨则简老，有金石韵味，因而人物顾盼生姿，风采毕露。

没有长期的认真观察，没有对所表现对象的性格特征的深刻了解，在绘画创作过程中是无法做到传神的。任伯年画的人物之“神”，就在于他领悟到形和神来源于生活，生活是创作的土壤。

中西画法结合

19世纪70年代初到80年代末，任伯年的人物画将中西画法融合。造型上，任伯年立足于中国传统，同时又受到西方绘画的影响。任伯年通过学习素描，吸收了西方对结构和特征的理解，然后用中国传统笔墨表达对形象的感受。《蕉荫纳凉图》中，任伯年非常概括、熟练、传神地表现了形体特征，去掉了很多繁琐的东西，强化了具有特征性的因素。色彩上，众所周知，任伯年早期的人物画作品，多纯水墨，假如设色，也只是用花青、赭石。他用色，是在传统之上创新。早期，偏重于工笔重彩。代表作有1860年所作的《佩秋夫人像》。中年以后，以没骨法为基础，大胆的把西方绘画中的色彩运用到中国画中。《李广射石图》中，人物、马、树、岩石都以赭石为基本色调。马鞍、人物腰部和鞋后跟用花青，腰带则用咖啡色，整幅画色彩即丰富，又和谐统一。徐悲鸿曾将任伯年的画带到法国，给他的老师达仰，达仰欣赏后惊叹不已，对任伯年及其作品评价甚高，称赞任伯年是一位大艺术家，是一位大师。

蕉荫纳凉图

表现方法多种多样

任伯年人物画的表现方法多种多样。有泼墨写意、工细的白描勾勒和半工半写等表现技法。

《酸寒尉像》以没骨法点染、泼写人物主体服饰，以精细线描勾勒人物五官脸型及头部表情。《蕉荫纳凉图》、《冯畊山像》，面部都用极细致的白描勾勒，渲染时，中西融合，明暗对比不强烈，利用冷暖色的变化来表现体积感，层次分明，画面简练。《群仙祝寿图》以工笔重彩表现在金色底子的纸上，创造出了一种金碧辉煌的艺术效果。

任伯年更多的人物画作是以半工半写（或称为小写意）的技法完成的，人物造型收放自如。

酸寒尉像

人物画稿

儿童

任伯年的儿童人物画，造型准确生动，表情活泼可爱，动作十分传神，线条遒劲有力。

連科及第

連科及第