

钟捷一编绘

人美画谱

任伯年

人物



人民美术出版社

钟捷一编绘

任伯年 人美画谱

人物



人民美术出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

人美画谱. 任伯年(人物) / 钟捷编绘. -- 北京:
人民美术出版社. 2017.12
ISBN 978-7-102-07851-9

I. ①人… II. ①钟… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第270825号

人美画谱 任伯年 人物 RÈNMÉIHUÀPǔ RÈNBÓNIÁN RÈN WÚ

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: (010) 67517601 (010) 67517602
邮购部: (010) 67517797
编辑部: (010) 67517665

选题策划 石建国 张雪梅
责任编辑 石建国 包志会
装帧设计 徐 洁
责任校对 冉 博
责任印制 刘 毅
制 版 朝花制版中心
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
经 销 全国新华书店

版 次: 2017年12月 第1版 第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 8
印 数: 0001—5000册
ISBN 978-7-102-07851-9

定 价: 49.00元
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

目录

任伯年人物画简述 一

《苏武牧羊》临摹示范

临摹范本 四

人物画法 五

羊群画法 一一

任伯年佳作赏析

苏武牧羊图 一六

苏武牧羊图 一七

丹桂五芳图 一八

华祝三多图 一九

佚名肖像 二〇

神婴图 二一

献瑞图 二二

三友图 二三

赵德昌夫妇像 二四

小红低唱我吹箫 二五

秋郊射禽图 二六

花鸟人物图册之一 二七

花鸟人物图册之一 二八

花鸟人物图册之三 二九

女媧炼石图 三〇

寒林牧马图 三一

蕉阴纳凉图 三二

关河一望萧索 三三

倚鹤出游图 三四

东山丝竹图 三五

高邕之书丐图 三六

归牧图 三七

酸寒尉像 三八

深山观泉图 三九

仕女观梅图 四〇

东坡玩硯图 四一

羲之爱鹅图 四二

双童斗蟋蟀 四三

春江放鸭图 四四

松下闻箫图 四五

焚香告天图 四六

羲之观鹅图 四七

麻姑献寿图 四八

三羊开泰图 四九

羲之爱鹅图 五〇

紫气东来图 五一

山春先生三十九岁小像 五二

淞云先生遗像 五三

采莲仕女图 五四

骑驴人图 五五

钟进士像 五六

钟馗图 五七

东山丝竹图 五八

松溪吹箫图 五九

女仙图 六〇

闵损衣芦图 六一

任伯年人物画简述

任伯年（一八四〇—一八九六），清末画家，初名润，字次远，号小楼，后改名颐，字伯年，别号山阴道人，浙江山阴（今绍兴）人。

任伯年自幼秉承家学（其父任鹤声），后从任熊、任薰习画。所作题材涉及广泛，表现手法具有多样化特征和较为浓厚的都市文化特点，雅俗共赏，是一位适应社会需要、迎合市民阶层趣味的画家。任伯年重视学习传统，汲取诸家之长并且融会贯通，倾注情感表达情怀。他勇于革故鼎新，面对现实，创作出许多清新鲜活的人物形象。一种新画法的产生，往往有其如蛹化蝶般的发展历史。任伯年的绘画历程也说明了这一点。他的人物肖像写生作品带有即兴意味，摆脱了「陈陈相因」「千人一面」的程式化模式，以形写神。他借助《苏武牧羊》《钟馗》《羲之爱鹅》《风尘三侠》和《麻姑献寿》《群仙祝寿图》等表现历史故事、神话传说之类作品寄托情感。他的作品从构图、造型、笔墨、色彩以及意境等方面均展示出自己独特的审美品味。他对画山水、花卉、禽鸟等也颇为擅长。任伯年是「海上画派」的代表人物，在「海上四任」之中，他的绘画成就也最为突出。任伯年所画题材，极为广泛，人物、花鸟、山水、走兽无不精妙。作品风格具有明快、清新、活泼且极富创造性的特点。

任伯年是一位杰出的人物画家。少时受家庭的熏染，已能绘画。十来岁时，一次家中来客，坐了片刻就告辞了，父亲回来问是谁来，任伯年答不上姓名，便拿起纸来，把来访者画出，父亲看了，便知是谁了。从其《任恣云先生遗像》和《高逸之像》也可以体会到，他扎实的造型功底来自于「目识心记」的默写能力，

这也得益于其父对他的指导。任鹤声是任伯年的父亲，任伯年根据追忆默写刻画了其父寄情山水的容貌和性情。任伯年所画人物画一方面借鉴明末陈洪绶绘画夸张的造型形象和装饰效果，显得古意十足，另一方面他重视写生，对传统技法掌握全面而且能够融汇诸家之长为己用，绘画格调清新。徐悲鸿《任伯年评传》记载：任伯年少时画画伪书任渭长款，置于街头地上售之。一次偶遇任渭长，自言：「是我自己画的，聊资糊口而已……又知先生大名，故画扇伪托先生之名，赚钱度日。」任渭长乃令任伯年赴苏州，与其弟任阜长同住并学画。任伯年因得致力于陈老莲画法，实乃宋代及其之后中国画传统，精心观察造物，终得青出于蓝。

关于构图，任伯年的作品大都具有布局巧妙、安排合理且有节奏感和韵律感的特点，置阵布势不落俗套。关于笔墨，文献记载说吴昌硕向任伯年学画，任伯年见吴昌硕所画竹、梅差在形似，便说：「子工书，不妨以篆籀写花，草书作干，变化贯通，不难得其奥诀也。」郑逸梅《任伯年·序（一）》中说：「费晓楼、改七岁着笔纤弱，其美在容。伯年涩笔浑朴，其美在骨。」（参见《任伯年史料专辑》，西泠印社出版社，二〇〇〇年，第三十六页）从这点可以看出，任伯年笔墨造型不但注重形体本身的结构特点，还特别讲究中国画笔墨独特的笔法韵味，一改陈洪绶「宁拙勿巧、宁丑勿媚」的绘画理念，以现实为根基，笔从实践出，生动活泼地抒发感受。

任伯年的绘画成就主要体现在人物画方面。他往往寥寥数笔，便能把人物整个神态表现出来，着墨不多却意境深远。《苏武牧羊》是任伯年一八八三年创作的一幅作品。这幅作品人物刻画简洁生动。苏武的形象造型比例恰当，笔墨刻画流露出自受陈洪绶人物奇古伟岸造型特征影响的痕迹。汉代使臣所持的「节」，是**皇帝授予的**，以表示持有者是皇帝所派代表的身份。对于使臣来说，他持的「节」又是**皇**

帝和国家的象征，保护它也体现出使臣对祖国忠贞的感情。因此，苏武在艰苦危难之中手不离汉节，正表明了他誓不叛汉的决心和意志。苏武手持汉节，似坚石般站立于画面左侧，双目坚定有神，表现了他不屈不挠的精神气概。图中人物以书法中锋用笔进行墨线勾画为主，笔墨线条运用丰富多变，疏中有密，虚实相间，简练沉着，提按顿挫明确有力，羊群刻画以少胜多，达到形式与内容相统一的艺术效果。在任伯年众多的人物画中，此题材的传世作品也较多，而此幅可谓同类画作中的精品。

中国画的人物画用笔造型讲究「以形写神」「形神兼备」。这个「形」是指什么？是复制描绘自然的外貌表象，还是依靠画家自己去领悟，并塑造具有艺术品位的「形」？当然是后者。对于「神」的认识，我的体会是：一个是客观的「神」，一个是主观的「神」。客观的「神」，指你画的是谁，就应该符合这个人的神情。同时，作为画家本人还要有一个主观的「神」，通过绘画寄托自己的情感，借助形象造型抒发和表现自己的审美。对于「写神」的这个要求应该是比较高的，这点也要通过绘画作者自己去体会。常言道：「若要画中有神，画家先化画中人。」任伯年正是认识到绘画本身的造型特点和独特的审美取向，充分发挥出自己的想象力和表现才能。

《小红低唱我吹箫》和《东山丝竹》这种题材，包括八仙、麻姑、女娲、钟馗等人物形象是任伯年喜欢采用的画题，也画过不止一次。这类雅俗共赏的题材已经深入人心，仿佛题材本身鲜明的态度与欣赏者的要求相吻合。任伯年在这类题材刻画的艺术处理上有着卓越的表现才能。

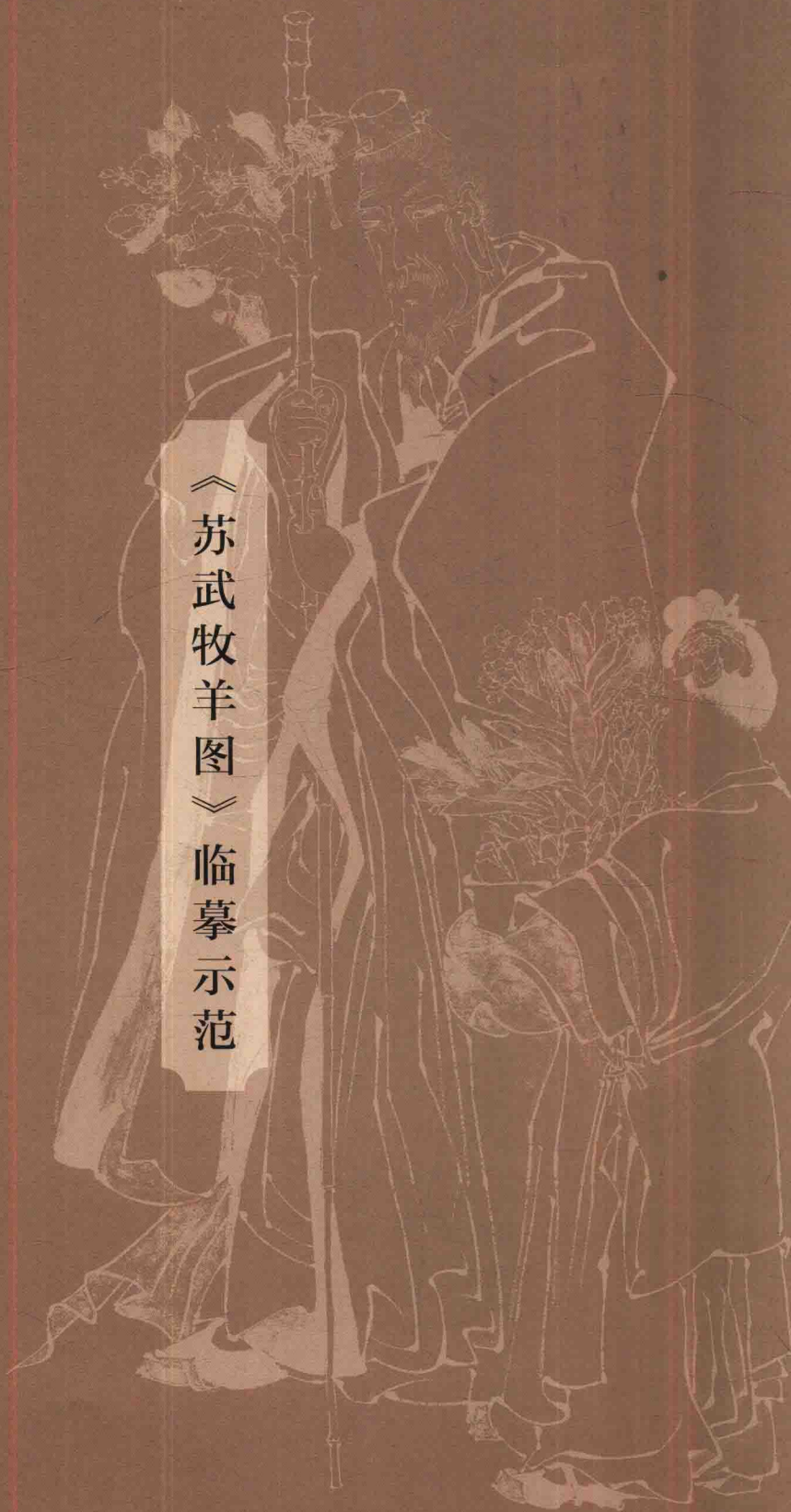
采用同一题材变换构图进行创作被称为「变体画」。究其原因，这种题材内容或为能打动作者之心，或为能打动读者之心，所以在画过以后还有继续补充完

善、继续变化加强的必要。任伯年的作品中，像《苏武牧羊》《关山在望》《关山萧索》《关河一望萧索》等作品题材皆属此类。

任伯年的早期绘画精工细作，肖像写真练就传神之术。鼎盛时期题材涉及广泛，从他的人物画作品分析来看，他的画工性技巧与文人性品格、写真性特征与写意性表现、世俗性气质与精英性品格并存且相融合。尤其是其画工性技巧与文人性品格的并存和融合，以及社会环境的影响，决定了其后续另两种绘画特征的面貌。任伯年既有优秀画家所掌握的高超绘画技巧，又有相应的文化知识和思考选择。他的写意性表现也在实践过程中获得了坚实的锤炼。值得强调的是，任伯年的绘画造诣超越了同时期的其他人物画家，在「海上画派」中也卓尔不群，成为十九世纪中国画坛上具有创造性的一代宗师。

钟捷 写于中央民族大学美术学院

《苏武牧羊图》临摹示范



苏武牧羊图

纸本设色

此幅作品是任伯年一八八三年创作的。人物刻画简洁生动，苏武的形象造型比例恰当，笔墨刻画流露出受陈洪绡人物奇古伟岸造型特征影响的痕迹。图中人物以书法中锋用笔进行墨线勾画为主，笔墨线条运用丰富多变，疏中有密，虚实相间，简练沉着，提按顿挫明确有力，羊群刻画以少胜多，达到形式与内容相统一的艺术效果。在任伯年众多的人物画中可谓精品。



一、人物造型可用木炭条起稿，注意各局部与整体之间的结构、比例关系，以及形象与服饰之间的衔接。



二、这幅作品线条借鉴书法中锋用笔，刻画简练沉着，提按顿挫有力，转折明确。以墨线勾画为主，色墨的渲染协调统一。线条勾勒依照各局部与整体之间的结构、比例关系刻画用笔，注意形象与服饰之间的衔接。线条的粗细、曲直、轻重、干湿、浓淡、顿挫、转折等变化要符合形象的表现。特别是五官部分的刻画，明确、生动，极具神气。人物头饰刻画与头部衔接自然。胡须刻画干笔及飞白的运用，包括留白应以松动不刻板的自然效果为佳。刻画上眼皮复勾时不要描，行笔要果断利索。



三、服饰也要按照形体结构进行有序刻画，注意服饰与形象之间的衔接，以及形象与服饰之间适当的用笔区别。



四、汉节勾画较服饰用笔略为清虚，并且施以花青、朱磬或淡墨分别进行分染和罩染，刻画辅助形象的道具，切勿影响人物主体表现。





五、淡墨和花青分染，罩染时讲究笔顺秩序。



六、泼墨要注意笔顺秩序，分染要注意变化。

七、着色要有秩序和相应变化



八、脸部着色要注意人物结构和冷暖变化，着赭石色注意浓淡变化，适当进行分染、罩染。眉毛、耳朵和脸颊刻画注意结构特点，勾画用笔自然洒脱。



九 刻画用笔细节应当具有精致的效果，具有中国画笔墨自身的欣赏价值。



十 适当调整着色效果，强调主要部位刻画。





十一、以中锋运笔为主，转折行笔注意速度、节奏，笔墨线条运用丰富多变，疏中有密，虚实相间。在服饰结构前后关系处略加分染，然后以淡赭石适当加藤黄色进行统一。嘴唇朱砂着色，时以淡墨。



十二、服饰着色渲染时讲究笔顺秩序。

一、炭笔起稿注意造型形态。



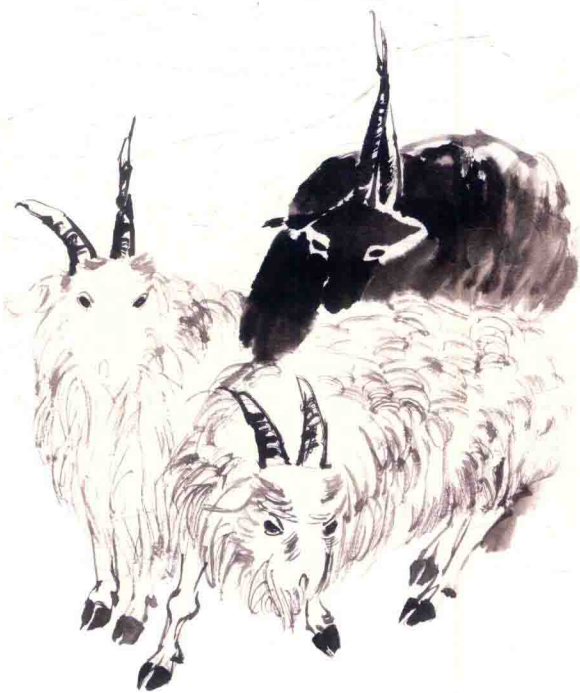
二、羊毛处理分为两种，画法或勾勒或泼墨，然后以淡赭墨分染出层次变化。羊犄角用笔粗细变化加大，间以侧锋皴擦和淡墨晕染。羊蹄用笔如书法楷书写点方法，沉稳而有变化。



三、以少胜多写意的方法寓意群羊因寒冷而挤作一团的情景，衬托出自然环境的恶劣，也突出了人物不畏艰难险阻的刚毅气节。



四、后景所画羊以泼墨刻画，行笔着墨要按照结构大胆落笔，精心收拾，注意泼墨时应求浓淡干湿变化，酣畅淋漓不拖沓为上。



五、以淡墨分染出层次变化。



六、以赭石加墨罩染出层次变化。

